

Искусство как феномен культуры.

1. Что понимается под искусством сегодня? Искусство – это некая специальная деятельность и ее результаты, направленная на создание и выражение Прекрасного.

Однако подобное понимание искусства вовсе не было столь очевидным в предшествующие эпохи. Сам термин «искусство» в современном понимании как «изящные искусства» закрепил теоретик искусства эпохи классицизма Шарль Батё только в 1746 г.

ИСКУССТВО, 1) худ. творчество в целом — лит-ра, архитектура, скульптура, живопись, графика, декор.-прикладное искусство, музыка, танец, театр, кино и др. разновидности человеческой деятельности, объединяемые в качестве худ.-образных форм освоения мира. В истории эстетики сущность И. истолковывалась как подражание (мимезис), чувственное выражение сверхчувственного в т. п. 2) В узком смысле — изобр. иск-во. 3) Высокая степень умения, мастерства в любой сфере деятельности. Недаром в античности не было термина «искусство», а был термин «технэ» - мастерство, ремесло.

ИСКУССТВОЗНАНИЕ (искусствоведение), комплекс обществ, наук, изучающих иск-во — худ. культуру об-ва в целом, отд. виды иск-ва, их отношение к действительности, закономерности развития, взаимосвязи с социальной жизнью и с разл. явлениями культуры, всю совокупность вопросов формы и содержания худ. произведений. Искусствоведч. науки включают лит-ведение (чаще рассматриваемое в комплексе филол. наук), музыковедение, театроведение, киноведение, а также И. в узком и наиб. употребит. смысле — науку о пластич. иск-вах. и складывается из теории иск-в, их истории и худ. критики. Первонач. элементы И. входили в филос., религ. и др. учения, носили характер рекомендаций и отд. сведений. В 16—18 вв. появились история иск-ва (Дж. Вазари), его теория (И. И. Винкельман), худ. критика (Д. Дидро). В 19 в. И. окончательно оформилось как наука с такими специфич. методами, как формально-стилистич. анализ (Г. Вёльфлин), культурно-ист. (Я. Буркхардт) и иконографич. (Н. П. Кондаков) исследования и др.; в число ведущих на рубеже 19 и 20 вв. выдвинулась венская школа И. (А. Ригль, М. Дворжак). В совр. И. наиболее влиятельны иконология (Э. Панофский), культурно-социол. (А. Хаузер, А. Нашег), структурно-психол. (Э. Гомбрих) методы.

Морфология искусства. Морфология искусства – это учение о строении мира искусства. Она позволяет увидеть и выделить связи между родами, видами, жанрами, чтобы понять законы и структуру мира искусств. Понятие «Вид искусства» - основной структурный элемент системы художественной культуры. В целом, искусство, отождествляемое с худ. творчеством, разделяют на:

- *временные, или динамические* («разворачивающиеся», существующие во времени – музыка, литература);
- *пространственные* (существующие в пространстве), или пластические - изобразительное искусство: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство;
- *пространственно-временные* (театр, кино, хореография).

Существуют другие классификации, например, Татаркевич выделяет экспрессивные и конструктивные искусства.

При этом каждый вид искусства, исходя из присущих ему особенностей (способов выражения и предмета подражания), имеет свои разновидности. Например скульптура, обладает реальным пространством, разделяется на:

- круглую скульптуру (можно обозревать со всех сторон),
- рельеф – выпуклое (или углублённое) изображение по отношению к плоскости фона.

Имеет основные виды – *горельеф* (изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объёма) и *барельеф* (выпуклое изображение выступает над плоскостью фона не более чем на половину своего объёма).

Стиль – общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приёмов, обусловленная единством идейно-художественного содержания. Выделяют стиль отдельного произведения или жанра, об индивидуальном стиле (творческой манере) отдельного автора, а также о стиле целых эпох или крупных художественных направлений, поскольку единство общественно-исторического содержания определяет в них

общность художественно-образных принципов, выразительных средств, приёмов (напр., романский стиль, готика, барокко, классицизм и др.).

Искусство средневековых цивилизаций

Христианско-православное искусство - это прежде всего искусство **Византии и Руси**.

Основные черты художественно-образной системы восточно-христианского (православного) искусства сформировались в Византии к VI веку. Основное назначение христианского искусства - отражение в художественных образах в символической форме библейских образов и идей - единого Бога, искупительной жертвы Иисуса Христа и др.

В Византийской художественной культуре слиты два начала: пышная зрелищность и утонченный спиритуализм (одухотворенность). Материальная красота стала рассматриваться как символ, как отблеск иной, сверхземной красоты, как условный образ божественного "архетипа" (Н. Дмитриева).

Основная техника монументальной живописи - мозаика. Первоначально мозаика была преимущественно орнаментальной, в нее включались христианские символы. Наиболее яркие примеры - мозаики Собора св. Софии, мозаики церкви Сан-Витале в Равенне. Византия - родина иконописания. Икона - по греч. "образ". Основная задача иконописи - воплощение Бога в телесном (зримом) образе. Икона пишется в особой технике - на специально обработанной доске, в определенной последовательности накладываются краски - темпера. Цвета красок тоже символичны, используются не произвольно, а в соответствии с иконографическими правилами: вишневый цвет символизировал Христа, голубой - чистоту, пурпурный - царственность, красный - божественный огонь и т.п. Для передачи божественности образов складывается особый, строго определенный тип изображений.

Иконография (регламентированная система изображения персонажей или сюжетных сцен) росписей храмов и отдельных икон имела определённую систему, чаще всего основанную на символике литургии (церковной службы). Центральный образ в православной иконописи - образ Христа. Его изображения помещались в куполе храма (Христос Пантократор - "Вседержитель"). Иконы святых (житийные иконы) зачастую наполнены мощным героическим содержанием, демонстрируют духовную силу и стойкость.

Храмовое зодчество (церковная архитектура) Византии достигло расцвета в VI в. при императоре Юстиниане. Самый грандиозный храм восточно-христианского мира - храм Святой Софии в Константинополе.

Основной тип храма, сложившийся в Византии и унаследованный затем Русью, - крестово-купольный. В плане здание храма представляет собой крест, образованный в центральной части четырьмя опорными столбами, на которые опирается купол. Христианский храм - это образ мира, все его части имеют символическое сакральное значение. Главная часть христианского храма - алтарь, всегда расположен в восточной стороне. Входя в храм верующие как бы совершают путь духовного движения, восхождения от земного к небесному.

Церковное искусство своими умиротворяющими образами может показать, что существует совершенно иная жизнь, где присутствует красота, способная преобразить, возродить человеческую душу.

Искусство средневековой Руси

1. Русская храмовая архитектура
2. Сюжеты и образы русской иконописи

1. Архитектура средневековой Руси

1-й этап. (X-XII вв.) Основные принципы арх-ры взяты из Византии: крестово-купольный тип храма, с востока — апсиды, с запада — нартекс и хоры.

Материал – плинфа (кирпичные плитки) на известковом растворе с цемянкой (толченым кирпичом). Первая каменная церковь – Десятинная в Киеве (начата в 989 г.)

Софийский собор в Киеве (1037 г.) – 13-главый в отличие от византийских храмов с наружной и внутренней галереями.

Софийский собор в Новгороде (1050г.) – пятиглавый, пятинефный.

Со 2-й половины XI в. храмы становятся в основном 3-хнефными, одноглавыми, галереи исчезают, хоры только на западе. Фасады членятся на части – **прясла**, разделяющими их **пилястрами**, прясла завершаются полукруглыми или килевидными **закомарами**.

2-й этап (XII-XV вв.). В период раздробленности формируются местные школы. Крупнейшая – владими́ро-сузда́льская, княжеско-придворный стиль – торжественность, грандиозность, стремление превзойти величие Киева – Золотые ворота во Владимире. Успенский собор во Владимире, Дмитриевский собор, церковь покрова на Нерли. Особенности: часто одноглавость, использование каменной резьбы и/или рельефов на библейские сюжеты, колончато-аркатурный пояс, осн. материал – камень, туф. Новгородская школа (XIV-XV вв.) – тип одноглавого небольшого храма с двускатной крышей вместо сводчатого перекрытия, кладка из грубо отесанного камня, с почти гладкими внешними стенами без украшений – складывается уличанский стиль (строится для жителей одной улицы) с присущей новгородцам практичностью. Церковь Федора Стратилата (1361 г.), Спаса на Нередице, Спаса на Ильине улице (XIV в.).

Московская школа (собор Спасо-Андронникова монастыря).

С возвышением Москвы начинается активно каменное строительство в новой столице, складывается ансамбль Московского Кремля (первый белокаменный Кремль построен в XIV в. при Дмитрии Донском). Успенский собор (по образцу владимирского), но больше по размерам создан Аристотелем Фиораванти в 1475-79 гг. Благовещенский собор (псковские мастера). Грановитая палата (Марко Фрязин и Пьетро Антонио Солари), Архангельский собор (Алевиз Новый) – влияние итальянского Возрождения.

3-й этап (XVI-XVII вв.). Формируется шатровый стиль (ц. Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного, ц. Ильи Пророка в Ярославле) – ярусность, дробность. Нарышкинский стиль (нарышкинское барокко) – декоративность, нарядность, «обмирщенность» (ц. Покрова в Филях)

2. Основные сюжеты и образы русской православной иконописи

Икона – «образ», «лик» а также особая техника изображения на доске красками на яичном желтке, на тканевом основании – **паволоке**, загрунтованной **левкасом**. Использовались приемы – **плавь** – плавный переход от темных к светлым частям, **пробела**, светлые блики для выделения выпуклых частей, **охрение** и др. Сверху покрывались олифой, но из-за нее со временем темнели и часто записывались.

Основные типы (**изводы**) изображений:

1. Образы Спаса -
 - Спас Нерукотворный

- Спас Вседержитель – мозаика, но впоследствии распространились фреска и икона (на доске).
 - Спас на престоле
 - Спас в силах
2. Образы Богородицы. Повторение образов – список, не копия, а перенесение не только внешнего, но внутреннего содержания.
 - Элеус (Владимирская, Донская)
 - Одигитрия
 - Оранта
 - Великая панагия (отд. извод)
 3. Образы святых – часто **«житийные иконы»**, иконы с **клеймами**, расцвет («предвозрождение» – в новгородской школе, затем московской, творчество Феофана, Рублева, Дионисия)
 - Дмитрий Солунский - мозаика
 - Св. Георгий -
 - Сергей Радонежский
 - Борис и Глеб
 - Флор и Лавр
 - Троица – Феофан, Рублев
 4. Другие - изображения праздников, библейских повествований, сцен из жизни Христа и т.д. – распятие, воскресение, Жизненные сюжеты (в летописных миниатюрах – Лицевых сводах, напр. Битва суздальцев с новгородцами.)
 5. Иконостас – высокий в отличие от небольшой алтарной преграды в византийских храмах. **Деисусный** чин (от деисус- моление)- центр. ряд в иконостасе, изображающий Христа в центре («среднике»), справ- Богоматерь, слева – Иоанн Предтеча, молящие Иисуса за людей. «Царские врата» - вход в алтарь, обязательны сцены благовещения и изображения евангелистов.
 6. В XVI-XVII вв. в связи с «обмирщением» культуры появляется **парсуна**. Формируется «строгановский» стиль – больше декоративности, меньшая каноничность, которая явл. выражением кризиса эпохи.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ

Ведущим художественным стилем первой половины XVIII в. в России становится барокко — стиль абсолютизма, воплощающий величие и мощь Российского самодержавия. Русское барокко отличалось от западноевропейского своим оптимистическим пафосом, позитивным началом. Главное в русском барокко— строительство дворцов новой столицы России — Петербурга. На левом берегу Невы началось возведение крепости-верфи Адмиралтейства. В 1710-1711 гг. был построен первый Зимний дворец Петра I. Преобладающий тип здания этого времени — дворец-усадьба в столице или в ее пригородах.

Расцвет русской архитектуры середины XVIII в. связан со стилем барокко и с именем Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771). Его первыми постройками были деревянный дворец Зимний Анненгоф в Москве и Летний дворец недалеко от Кремля. Растрелли построил третий Зимний дворец в Петербурге. Он работал над сооружением Смольного монастыря, переустроив Большой Петергофский дворец. Самое совершенное творение Растрелли — Большой, или Екатерининский, дворец в Царском Селе, работы над строительством которого велись с 1752 по 1757 гг.

В центре Петербурга Растрелли возвел четвертый Зимний дворец. Влияние творчества Растрелли было сильным и для самостоятельно работающих архитекторов. Одним из таких мастеров был С. И. Чевакинский (1709/1713 — ок.1780), построивший двухэтажный Никольский Морской собор.

ИСКУССТВО РОССИИ 2-й ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

Середина XVIII в. была временем высшего расцвета барокко. С 1760 г. барокко уступает место классицизму. Строительство в Петербурге приобрело строго регламентированный характер. Оформился облик Дворцовой набережной, где рядом с Зимним дворцом были построены Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж и Эрмитажный театр. Здание Эрмитажного театра построено Кваренги. Почти одновременно с эрмитажными зданиями итальянский архитектор А. Ринальди (ок. 1710-1794) построил Мраморный дворец.

Ведущим стилем русского искусства второй половины XVIII в. стал классицизм. В развитии архитектуры обычно выделяют ранний классицизм (60-е—начало 80-х гг.) и строгий классицизм (середина 80-х— 90-е гг.): для раннего характерна выработка типа общественных зданий, для зрелого — тип частного дворца и усадьбы; в раннем классицизме основой планировочных схем чаще всего служат круг, квадрат, треугольник. В строгом классицизме господствуют усадебные схемы, в которых центральный корпус соединен с боковыми павильонами галереями. Ведущими мастерами классицизма в России были В.И. Баженов, М.Ф. Казаков и И.Е. Старов.

Василий Иванович Баженов (1737/38-1799) свои главные произведения создал в Москве. Он разрабатывал дворцово-парковый комплекс в Царицыне под Москвой. Самая известная постройка Баженова в Москве — дом П.Е. Пашкова.

Матвей Федорович Казаков (1738-1812) — архитектор, по проекту которого возведен Сенат в Московском Кремле.

Здание Московского университета — еще одна работа Казакова. Казаков много строил в Москве жилых домов.

Иван Егорович Старов (1745-1808) создал Троицкий собор Александро-Невской лавры и Таврический дворец — громадную городскую усадьбу Г.А. Потемкина.

В 1790-х гг. в Петербурге работал итальянский архитектор Джакомо Кваренги, представитель классицизма. Ему принадлежит проект здания Академии наук на набережной Невы, отделка комнат Зимнего дворца. Его крупнейшее творение — «Александровский дворец в Царском Селе».

В Петербурге работал в это время Чарльз Камерон, создавший ряд сооружений в Царском Селе, дворец в Павловске.

Одновременно с архитектурой классицизма сосуществовали псевдоготика, стили «шинуазри» (китайщина) и «тюркери» (туретчина), но они лишены гражданского звучания, связаны с увлечением экзотикой Востока.

В скульптуре второй половины XVIII в. ощущался небывалый подъем: растет значение человеческой фигуры при нейтрализации фона. В 80-е-90-е гг. в скульптуре нарастают камерность, интимность, лиризм.

Ведущим мастером скульптурного портрета этого времени был Ф. Шубин (1740-1805). Он создавал скульптурные портреты фаворитов Екатерины братьев Орловых, промышленника Демидова. В 1773 г. создаёт скульптурный портрет Екатерины II. В скульптурных портретах Шубина предстал весь цвет екатерининской эпохи — и фавориты стареющей императрицы — Безбородко, Заводовский, Румянцев, Потемкин, Зубов, и просвещенная знать — Голицын, Шереметьев, Шувалов, и интеллигенция — Ломоносов, профессор Академии художеств Шварц, архитектор Ринальди.

Портретная живопись второй половины XVIII в. достигает своего расцвета в творчестве Рокотова, Боровиковского и Левицкого.

Федор Степанович Рокотов (1732—1808) написал парадный портрет великого князя Петра Федоровича. В его творчестве редки портреты высшей знати и придворных. Гораздо охотнее

пишет Рокотов представителей московской дворянской интеллигенции. Среди портретов, написанных в поздний период, — портреты В.Н. Суровцевой и Суровцева, портрет Струйской. Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735-1822): Первые известные работы — портрет архитектора и директора Академии художеств А.Ф. Кокоринова, портрет Н. А. Сеземова. К высшим достижениям Левицкого относится серия из 7 портретов — «Смолянки».

Одновременно с портретами смолянок Левицкий создает портреты Демидова и Дидро.

Владимир Лукич Боровиковский: он начинает с создания портретных миниатюр. В 1794 г. Боровиковский изобразил Екатерину II гуляющей в парке с любимой собачкой. Для него оказывается важным выразить связь человека с природой, хотя изображение природы у художника ограничено пределами усадебного парка. В 1797 г. Боровиковский пишет свой шедевр — портрет Лопухиной.

Культура России XVIII- XIX вв.

2.1. Барокко (итал. barocco – странный, причудливый) - 1-я половина XVIII в.

Вид искусства	Автор	Произведение ¹	Дата создания
<i>Архитектура</i>	Д. Трезини	Собор Петропавловской крепости в Петербурге	1733 г.
	Ж.-Б. Леблон	Большой дворец и Большой каскад фонтанов в Петергофе	1725 г. 1714 г.
	В. Растрелли	Екатерининский дворец в Царском селе, Зимний дворец в Петербурге, ансамбль Смольного монастыря	1756 г. 1764 г. 1764 г.
	Д.В.Ухтомский	Колокольня Троице-Сергиева монастыря	1769 г.
	С.И. Чевакинский	Никольский военно-морской собор с колокольной в Петербурге	1762 г.
<i>Скульптура</i>	К. Растрелли	Бюст Петра I Статуя Анны Иоанновны с арапчонком	1723 г. 1741г.
<i>Живопись</i>	И. Никитин	Портрет канцлера Г.И. Головкина	1716 г.
	А.П. Антропов	Портреты Петра III, А.М. Измайловой	1762 г. 1754 г.

2.2. Классицизм - (от лат. classicus — образцовый) - 2-я пол. XVIII в. - нач. XIX в.

<i>Архитектура</i>	В.И. Баженов	Дом Пашкова в Москве	1786 г.
	М.Ф. Казаков	Голицынская больница в Москве, Сенат в Московском Кремле	1796 г. 1787 г.
	И.Е. Старов	Таврический дворец, Троицкий собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге	1789 г. 1790 г.
	Д. Кваренги	Здание Смольного института в Петербурге	1808 г.
<i>Скульптура</i>	Ф.И. Шубин	Портрет неизвестного, портрет М.В. Ломоносова.	1770 г. 1792 г.
	Э. Фальконе	Памятник Петру I (Медный всадник) в Санкт-Петербурге	1782 г.

¹ Названными произведениями творческое наследие каждого автора, как правило, не ограничивается. Здесь указаны наиболее известные, выдающиеся их создания.

	М.И. Козловский	Главная статуя для Петергофского каскада фонтанов - «Самсон», памятник А.В. Суворову в Петербурге	1802 г.
	И.П. Мартос	Памятник К. Минину и Д. Пожарскому в Москве	1818 г.
	П.К. Клодт	4 конные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге	1830-е гг.
Живопись	А.П. Лосенко	«Прощание Гектора с Андромахой»	1773 г.
	Ф.С. Рокотов	Портреты В.И. Майкова, А.П. Струйской, В.Н. Суровцевой	1762 г., 1772 г. 1780 г.
	Д. Г. Левицкий	Портреты П.А. Демидова, М.А. Дьяковой	1773 г. 1778 г.
	В.Л. Боровиковский	Портреты Екатерины II, М.И. Лопухиной	1794 г. 1797 г.
	К.П. Брюллов ¹	«Всадница», «Последний день Помпеи»	1832 г. 1833 г.
	А.А. Иванов ²	«Явление Христа народу»	1837-57 гг.
Литература	А.П. Сумароков	Трагедии «Хорев», «Синав и Трувор»	1747 г. 1750 г.
	Г.Р. Державин	Оды «Фелица» «Вельможа»	1782 г. 1794 г.
	Д.И. Фонвизин	Комедии «Бригадир», «Недоросль»	1770 г. 1782 г.
Музыка	Е.И. Фомин	Оперы «Ямщики на подставе», «Орфей и Эвридика»	1787 г. 1792 г.
	В.А. Пашкевич	Опера «Скупой»	1782 г.
	О.А. Козловский	Полонез-гимн «Гром победы, раздавайся»	1791 г.

2.3. Сентиментализм (от франц. sentiment — чувство) - конец XVIII – нач. XIX вв.
Н.М. Карамзин – повесть «Бедная Лиза».

2.4. Романтизм – 1-я половина XIX в.

Вид искусства	Автор	Название произведения
Литература	К.Ф. Рылеев	Поэма «Войнаровский»
	В.А. Жуковский	Поэмы «Светлана», «Вадим».
	А.С. Пушкин	«Песнь о вещем Олеге»
	М.Ю. Лермонтов	Поэмы «Демон», «Мцыри»
Живопись	О.А. Кипренский	Портреты В.А. Жуковского (1816 г.), А.С. Пушкина (1827 г.)
	В.А. Тропинин	«Кружевница», «Гитарист» (1823 г.)
	А.Г. Венецианов	«На пашне», «Захарка»
	И.К. Айвазовский	«Девятый вал» (1850 г.)
Музыка	А.А. Алябьев	Песни, романсы, в т.ч. «Соловей»
	А.Е. Варламов	«Вдоль по улице метелица метёт»
	А.Л. Гурилёв	«Колокольчик», «Матушка-голубушка»
	А.Н. Верстовский	Опера «Аскольдова могила» (1835 г.)

¹} Представители академической школы в живописи XIX в.,

² продолжавшей традиции классицизма.

2.5. Реализм (с 30-40-х гг. XIX в.)

<i>Литература</i>	А.С. Грибоедов	Комедия «Горе от ума»
	А.С. Пушкин	Роман «Евгений Онегин»
	Н.В. Гоголь	Повести «Шинель», «Нос», комедия «Ревизор», роман «Мёртвые души»
	Н.А. Некрасов	Поэмы «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо»
	И.С. Тургенев	Романы «Дворянское гнездо», «Отцы и дети»
	Ф.М. Достоевский	Романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»
	Л.Н. Толстой	Романы «Война и мир», «Анна Каренина»
	М.Е. Салтыков-Щедрин	Сатирические произведения, роман «Господа Головлёвы»
	А.Н. Островский	Драмы «Гроза», «Бесприданница»
<i>Живопись</i>	П.А. Федотов	«Сватовство майора», «Вдовушка», «Свежий кавалер» (бытовой жанр)
	В.В. Пукирев	«Неравный брак»
	<i>Товарищество передвижных художественных выставок (передвижники) – 1870 г.:</i>	
	И. Н. Крамской	«Христос в пустыне», портреты Л.Н. Толстого, П.М. Третьякова
	Н.Н. Ге	«Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича»
	В.Г. Перов	«Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка»
	И.Е. Репин	«Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Крестный ход в Курской губернии», «Иван Грозный и сын его Иван», портрет М.П. Мусоргского
	В.И. Суриков	«Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова»
	А.К. Саврасов	«Грачи прилетели»
	И.И. Левитан	«Весна – большая вода», «Над вечным покоем», «Вечерний звон», «Март»
	В.М. Васнецов	«Алёнушка», «Богатыри»
	И.И. Шишкин	«Рожь», «Утро в сосновом лесу»
	А.И. Куинджи	«Берёзовая роща», «Ночь на Днепре»

Скульптура	М.О. Микешин	Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде (1862 г.)
	М.М. Антокольский	«Иван Грозный» (1871 г.), «Петр I» (1872 г.)
	А.М. Опекушин	Памятник А.С. Пушкину в Москве (1880 г.)
Музыка	М.И. Глинка	Оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»
	А.С. Даргомыжский	Опера «Русалка», песни «Старый капрал», «Титулярный советник»
	П.И. Чайковский	Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик»
	<i>«Могучая кучка» (1860-е гг.):</i>	
	М.А. Балакирев (руководитель)	Симфонические поэмы «Тамара», «Русь»
	А.П. Бородин	Опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»
	М.П. Мусоргский	Опера «Борис Годунов», цикл пьес «Картинки с выставки»
	Ц.А. Кюи	Опера «Сын мандарина», романсы
	Н.А. Римский-Корсаков	Оперы «Снегурочка», «Царская невеста», «Садко», сюита «Шехеразада»

2.6. Театр XVIII-XIX вв.

Драматический театр.

- 1750 г. – основание купцом Ф. Г. Волковым в Ярославле первого русского профессионального театра. С 1752 г. – в Петербурге.
- 1756 г. – преобразован в Российский театр в Санкт-Петербурге.
- 1898 г. - Московский Художественный Театр, основан в К. С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко.

Музыкальный театр.

- 1776 г. - Большой театр в Москве.
- 1783 г. – Мариинский театр в Санкт-Петербурге.
- Крепостной театр графа Шереметева.

Актеры:

Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва-Жемчугова, М.С. Щепкин, М.Н. Ермолова, П.А. Стрепетова, П.М. и М.П. Садовские.

2.7. Архитектура XIX в.¹

Стилевое направление	Автор	Произведение	Дата создания
Ампир²	А.Д. Захаров	Здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге	1806 г.
	Ж. Тома де Томон	Здание Биржи и ростральные колонны в Петербурге	1805-1810 гг.
	А.Н.Воронихин	Казанский собор в Санкт-Петербурге	1811 г.
	О.И. Бове	Здание Большого театра в	1824 г.

¹ Рассматривается отдельно, т.к. в этот период в архитектуре не сложилось единого стиля и её развитие представлено разными стилевыми направлениями.

² От франц. *empire* — империя.

		Москве	
	К.И. Росси	Михайловский дворец, арка Главного штаба в Санкт-Петербурге	1825 г. 1829 г.
<i>Эклектизм</i> ³	О. Монферран	Исаакиевский собор в Петербурге	1818-1858 гг.
<i>Русско-византийский стиль</i>	К.А. Тон	храм Христа Спасителя в Москве	1837-89 гг.
	В.О. Шервуд	Здание Исторического музея в Москве	1881 г.
	А.Н. Померанцев	Верхние торговые ряды (ГУМ) в Москве	1893 г.
	А.А. Парланд	Храм Спаса на крови в Петербурге	1883-1907 гг.

Русское искусство рубежа XIX-XX вв. «Серебряный век» русской культуры

Период в развитии русской культуры конца XIX – начала XX вв. принято называть «серебряным веком» в сравнении с «золотым» XIX в. На рубеже столетий Россия переживала сложные, противоречивые процессы экономического, социально-политического развития. Но в то же время этот период стал временем духовного, культурного подъема, расцветом искусства, философии, по выражению Н. Бердяева, «русским культурным ренессансом».

В культуре «серебряного века» выделяются две тенденции: первая была связана с приверженностью к духовному наследию прошлого, проявлявшейся в сохранении традиций реализма; другая ориентировалась на интенсивный творческий поиск, экспериментирование, разрыв с традициями прошлого, а подчас и их полное отрицание, что выражалось в появлении разнообразных модернистских (авангардистских) течений.

В литературе продолжением реалистической линии стало позднее творчество Л. Толстого, произведения А. Чехова, И. Бунина, А. Куприна, В. Короленко.

Модернистские литературные течения характеризуют новаторство, провозглашение свободы личности, культ красоты, звучность выражений, неожиданность рифм и образов. **Символизм** (В. Брюсов, Д. Мережковский, А. Белый, А. Блок, К. Бальмонт) основное внимание сосредоточивал на художественном выражении посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей, смутных утонченных чувств и видений. Для **акмеизма** (от акме - высшая степень чего-либо) – Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам - был характерен отказ от символистских стремлений к «идеальному», возврат к точному значению слова, эстетизация земного бытия человека, его чувств. Творчество представителей **футуризма** (Д. Бурлюк, В. Хлебников, В.

³ От греч. *eklektikos* — выбирающий.

Маяковский, И. Северянин) отражает эстетику урбанизма, динамику современной цивилизации, языковое экспериментирование.

Модернистские искания в живописи на рубеже XIX-XX вв. привели к образованию целого ряда художественных объединений. А. Бенуа, К. Сомов, Е. Лансере, Л. Бакст, Н. Рерих, З. Серебрякова и др. входили в объединение **«Мир искусства»**. Провозглашая свободу искусства от социально-политических проблем и идею «преображения» жизни искусством, «мирискусники» уходили часто в мир прошлого и гротескных полусказочных образов. Для работ представителей художественных групп **«Голубая роза»** (П. Кузнецов, М. Сарьян), **«Бубновый валет»** (П. Кончаловский, А. Лентулов, И. Машков), **«Ослиный хвост»** (М. Ларионов, Н. Гончарова) характерны отрицание классических традиций, плоскостное изображение, яркость и сочность красок, эксперименты с формой и цветом, обращение к приемам русской иконописи и народной картинки-лубка. Представителями «русского авангарда» были также М. Шагал, В. Кандинский, К. Малевич, В. Татлин, проповедовавшие искусство «чистых» форм и внешней беспредметности. Они заложили основы *абстракционизма* (В. Кандинский), его разновидности – *супрематизма* (К. Малевич), *конструктивизма* (В. Татлин). Некоторые художники (М. Врубель и др.) сочетали русские художественные традиции с новейшими изобразительными формами в духе *модерна*.

В скульптуре новые тенденции проявились в работах А. Голубкиной, С. Коненкова, использовавших новые пластические формы и светотеневые контрасты.

В русской архитектуре в начале XX в. сложились три направления. Стиль **«модерн»** использует новые технико-конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий – гостиница «Метрополь» (архитектор В. Валькот), особняк Рябушинского в Москве (архитектор Ф. Шехтель) и др. **Неорусский стиль** характеризуется обильным использованием мотивов древнерусского зодчества – здание Казанского вокзала (архитектор А. Щусев). **Неоклассицизм** возрождает основные принципы архитектурной классики: строгая симметрия, монументализм, использование элементов античной архитектуры – здания Музея изобразительных искусств, Киевского вокзала (арх. И. Рерберг).

Отличительной особенностью культуры «серебряного века» является *идея синтеза искусств*, провозглашающая искусство единым целым, предполагающая взаимопроникновение различных видов художественного творчества. Воплощением идеала синтеза искусств явился театр, это обусловило необычайный расцвет театрального искусства (Московский Художественный театр, основанный К. Станиславским и В. Немировичем-Данченко в 1898 г., в котором играли В. Качалов, О. Книппер-Чехова и др.). Поиски новых форм сценического искусства характеризуют деятельность театрального режиссера В. Мейерхольда.

Продолжение традиций русской музыки, поиски новых музыкальных средств выразительности характеризуют творчество композиторов С. Рахманинова, А. Скрябина, И. Стравинского. Центрами музыкальной культуры стали консерватории в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, императорские театры - Большой (в Москве) и Мариинский (в Петербурге), Московская частная опера С. Мамонтова. Вокальное искусство представлено плеядой прославленных певцов - Ф. Шаляпин, Л. Собинов, А. Нежданова. Расцвет русского балета связан с именами А. Павловой, Т. Карсавиной, В. Нижинского. Значительную роль в популяризации русского театрально-музыкального искусства сыграла деятельность С. Дягилева, организовавшего в Европе *«Русские сезоны»* (1907-1914 гг.). В них принимали участие ведущие композиторы, исполнители, певцы, художники, артисты балета, благодаря которым достижения русской культуры получили мировую известность и признание.

Особое место в культуре «серебряного века» занимает русская философская мысль (Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоренский, С. Франк, Г. Федотов и др.), основными темами которой были осмысление проблем свободы личности, нравственности, исторической роли интеллигенции и ее судьбы (сборники *«Вехи»*, *«Из глубины»*).

Искусство советской эпохи 1920-50-х гг.

История культуры советского периода достаточно сложна, полна противоречивых тенденций и явлений. В ее развитии довольно отчетливо прослеживаются этапы, связанные с динамикой изменений общественно-политической ситуации. Следует отметить, что *культура советской эпохи* и *советская культура* – явления не тождественные. Культура советской эпохи многогранна и многопланова, она не сводится к прославлению «идеального настоящего» и «светлого будущего», к восхвалению вождей. В ней выделяется официальная, «разрешенная» и противостоящая ей «запрещенная», нелегальная культура, культура русского зарубежья и существующая «подпольно» культура «андеграунда».

Существенные перемены в сфере культуры наметились сразу после событий октября 1917 г. Характер и направление этих изменений определялись установками на создание новой, социалистической культуры, которая должна была стать важным элементом в деле построения социалистического общества. В первые послереволюционные годы одной из важнейших задач в области культуры стало преодоление культурной отсталости населения, развитие новых художественных тенденций. Наиболее радикально настроенные представители нового искусства призывали к разрушению «буржуазной» культуры, отбрасыванию всякого «старья». Известность получило движение Пролеткульта (пролетарская культура) – литературно-художественной организации, основной целью которой стало создание пролетарской культуры, противопоставляя ее всей предшествующей художественной традиции.

В годы НЭПа в развитии культуры наметились новые тенденции, связанные с некоторой либерализацией общественной жизни. Многообразие форм социально-экономического развития 20-х годов сопровождалось творческим плюрализмом, возникновением различных объединений – научных, художественных, культурно-просветительских. На эти годы падает «отблеск» «серебряного века», продолжают творческие искания в новых условиях многих крупнейших представителей предшествующего периода, пытавшихся осмыслить в своем творчестве происшедшие события.

Идея преобразования мира и человека средствами искусства нашла отражение в творчестве литературной группы ЛЕФ («Левый фронт искусства» – В. Маяковский, Д. Бурлюк), театральных постановках В. Мейерхольда, фильмах С. Эйзенштейна, Г. Козинцева и др. Изобразительное искусство представлено работами групп ОСТ (Общество художников-станковистов – А. Дейнека, Ю. Пименов), ОМХ (Общество московских художников – И. Грабарь, А. Лентулов), «Четыре искусства» (К. Петров-Водкин, М. Сарьян, В. Мухина). Наряду с отражением современной действительности многие деятели искусства обращались к историческому прошлому России, в том числе и недавнему – тема революции и гражданской войны (роман «Белая гвардия», пьеса «Бег» М. Булгакова).

В конце 20-х – начале 30-х гг. усиливается контроль со стороны государственной власти за развитием духовной культуры общества. Это приводит к свертыванию творческого плюрализма, упразднению художественных группировок, созданию единых творческих союзов (Союз советских писателей, Союз композиторов и т.п.), с возникновением которых в 1932 г. относительная свобода художественного творчества ликвидировалась.

Главным творческим методом и стилем искусства стал **социалистический реализм**, основным принципом которого являлась партийность, социалистическая идейность, что на практике вело к подчинению литературы и искусства принципам идеологии и политики. Регламентация художественного творчества сдерживала, но не остановила развитие литературы, живописи, музыки, театра, кино (произведения М.Шолохова). Вместе с тем искусству этого периода свойственна идеализация, приукрашивание действительности в соответствии с идеологическими установками, оно выступало средством манипулирования общественным сознанием, орудием классового воспитания. Использование технических средств (радио, кино) способствовало распространению достижений культуры, делая их доступными широким слоям населения, но одновременно способствовало формированию массовой культуры (кинофильмы "Весёлые ребята", "Цирк" Г.Александрова и др.).

В годы Великой Отечественной войны культура стала средством интеграции, способствующим сплочению общества в единое целое на основе мощного подъема патриотических чувств. В условиях общей борьбы с внешним врагом противоречия внутреннего развития отступают на второй план. Искусство стало выражением воли к победе (плакат "Родина-мать зовёт!", графика Кукрыниксов, кинофильм "Два бойца", знаменитое стихотворение К.Симонова

"Жди меня", песня "Священная война" и др.). Созданию выдающихся произведений художественной культуры способствовало некоторое ослабление административно-идеологического контроля в области литературы и искусства.

Но уже в первые послевоенные годы снова происходит усиление вмешательства партийно-государственного аппарата в культурную жизнь общества. Конец 40-х гг. ознаменован рядом идеологических кампаний, направленных против тех представителей творческой и научной интеллигенции, работы которых были признаны не соответствующими отражению социалистической действительности. В пропаганде буржуазной идеологии, космополитизме - «преклонении перед всем западным», аполитичности, формализме были обвинены М. Зощенко, А. Ахматова, С. Эйзенштейн, Д. Шостакович, С. Прокофьев и многие другие.

Партийно-государственный контроль распространялся и на науку - гонениям подверглись "буржуазные лженауки" генетика, кибернетика, что затормозило развитие соответствующих областей знания и стало одной из причин отставания в ряде отраслей.

Искусство советской эпохи 1960-80-х гг.

Тенденции либерализации общественно-политической жизни, наметившиеся во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг., дали мощный импульс для развития художественной культуры. «Оттепель» хрущевской поры стала началом духовного обновления, временем осмысления событий предшествующих лет. В искусство входит тема репрессий, началом которой положила повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Происходит реабилитация многих деятелей науки и культуры, печатаются и исполняются ранее запрещенные, находившиеся долгие годы в забвении произведения отечественных и зарубежных авторов. Активизируются международные культурные связи – в Москве проходят международные конкурсы, фестивали (Международный конкурс исполнителей имени Чайковского - 1958 г., VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в 1957 г. в Москве). Открываются новые театры («Современник»), художественные выставки, издаются журналы («Новый мир»).

Хотя соцреализм оставался магистральным направлением развития художественного творчества, искусство стремится уйти от штампов в подходе к отображению современности, преодолеть парадность, помпезное изображение действительности, показать непосредственную реальность вместо умозрительного иллюстрирования. Ярче всего эти поиски проявились в живописи **«сурового стиля»**, для которого характерно правдивое и вместе с тем романтически-возвышенное отображение обычной жизни простых людей (П. Никонов «Наши будни», Т. Салахов «С вахты» и др.).

Однако противоречивая позиция руководства страны, стремление по-прежнему ограничить свободу творчества идеологическими рамками привели к конфликту между властью и интеллигенцией, проявлением которого стало

диссидентское движение. Диссиденты ("несогласные") - А. Сахаров и др. - выступали с требованиями сохранения свободы слова, творчества, соблюдения прав человека. Власть отвечала усилением контроля, преследованием инакомыслия (гонения на Б. Пастернака, процессы над писателями Ю. Даниэлем и А. Синявским, суд над поэтом И. Бродским). Особенно эти противоречия углубились в 1970-х – начале 80-х гг., характеризующихся нарастанием кризисных явлений во всех сферах общественной жизни. Важную роль в развитии советской культуры последних десятилетий её истории сыграло поколение «шестидесятников» - творчески одарённых людей, идеалы которых сформировались в 1960-е годы. Среди них можно назвать поэтов Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, И. Бродского, кинорежиссера А. Тарковского, актера, поэта, исполнителя песен В. Высоцкого, выразивших всё возрастающую оппозицию официальной культуре.

В связи с нарастанием сопротивления интеллигенции идеологическому давлению в культуре сформировался так называемый **андеграунд** (англ. underground - подполье) - художественные направления в советской культуре и искусстве, оппозиционные официальному в СССР социалистическому реализму. Андеграунд появляется в связи с тем, что искусство было подчинено идеологии и всё, что не укладывалось в рамки эстетики соцреализма, не получало официального признания и вынуждено было существовать нелегально, подпольно. Для андеграунда характерны отказ от общепринятых ценностей, норм, разрыв с социальными и художественными традициями, нередко эпатаж публики в духе авангардизма, бунтарство как протест против ограничения свободы творчества и самовыражения. Проявлениями советского андеграунда являются самиздат (машинописные копии запрещённых произведений), нелегальные концерты, фестивали, выставки ("Бульдозерная выставка" в Москве в 1974 г.).

Изменение социально-политических процессов во второй половине 80-х гг. открыло путь духовному плюрализму, возрождению достижений художественной культуры, ранее пребывавших в неизвестности. Была заново «открыта» культура Серебряного века, культура русского зарубежья, которая, развиваясь в эмиграции, стала неотъемлемой частью российской культуры и внесла большой вклад в развитие культуры мировой. Происходит знакомство широкой публики с произведениями зарубежного искусства. Доступными стали произведения, факты, документы, свидетельства, способствующие появлению новых взглядов на отечественную историю и культуру. Общество получило возможность приобщиться к ценностям православно-христианской культуры - в 1988 г. широко отмечалось 1000-летие крещения Руси. Эти процессы получили развитие в современной российской культуре.