

***Культура России
в конце XIX – начале XX века***

Культура

Наука и
образование

Художественная
культура

Быт и
обычаи

Русские
первооткрыватели и
путешественники

Духовное состояние общества

В истории русской культуры конец XIX - начало XX в. получил название серебряного века русской культуры, который начинается «Миром искусства» и заканчивается символизмом.

1. Россия дала миру творческие шедевры в самых различных областях – живописи, литературе, музыке, архитектуре, науке, общественной мысли, философии

2. Однако существовал разрыв между неграмотными народными массами и культурной элитой.

1. Искусство серебряного века стремится быть только искусством (Искусство золотого века активно вторгалось в общественную жизнь и политику).

2. Восприятие мира становится более свободным (Личность художника становится более раскрепощенной, ощущение замкнутости мира начинает ослабевать).

3. Новый тип культуры формируется на основе критицизма: духовная культура строится на фундаменте переосмысленного опыта и новых идей.

4. Характерной чертой новой культуры является космологизм — элемент и новой картины мира, и нового ее осмысления.

5. Пессимистические настроения возникают в переходные периоды, крепнет чувство наступления конца мира.

Образование и наука

Отличительные черты развития образования и науки

- Увеличение числа учебных заведений (средних и высших)
- Рост численности научных работников
- Успехи русских ученых
- Укрепление связи промышленного производства с наукой
- Усиление практической направленности научных исследований

Вклад в развитие науки

Биология. Иван Алексеевич Двигубский: утверждал, что природа и живые существа с течением времени под воздействием естественных причин переносят коренные изменения. (1806 г)

Иустин Евдокимович Дядьковский: выдвинул и доказал идею о том, что все природные явления обусловлены естественными причинами и подчинены общим законам развития (1816 г)

Карл Максимович Бэр: "Всеобщий закон развития природы" (1834 г)
В 1812 был основан Крымский ботанический сад

Медицина. Николай Иванович Пирогов: впервые применял наркоз на поле боя, использовал подвижную гипсовую повязку для лечения переломов.

Астрономия. Создание мощных телескопов. Открытие в 1839 году Пулковской обсерватории.

Математика. Большой вклад в развитие математической физики Михаила Васильевича Остроградского. Создание в 1826 году неевклидовой геометрии профессором Казанского университета Николаем Ивановичем Лобачевским.

Вклад в развитие науки

Геология. Геологические исследования впервые приобретают систематизированный характер и охватывают всю территорию страны. Николай Иванович Кокшаров составил первую карту Европейской России. Итогом развития геологии считается вывод о том, что Земля имеет длительную историю, в течение которой ее ландшафт заметно изменились.

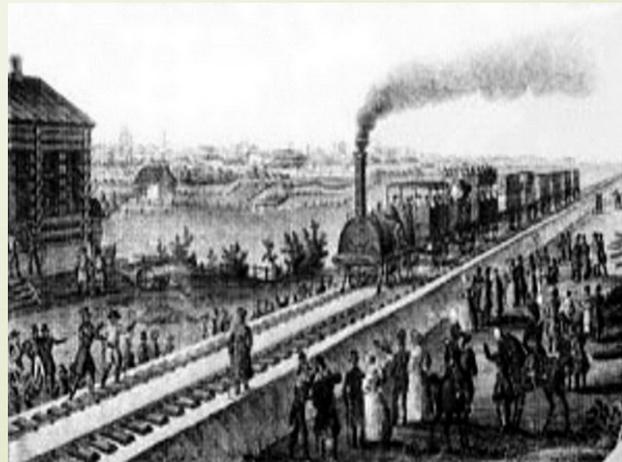
Физика. Василий Владимирович Петров: разработка гальванической батареи. Борис Семенович Якоби: изобрел гальванопластику и буквопечатающий аппарат для телеграфа. Эмилий Христианович Ленц: установка нового закона физики (закон Ленца). Павел Львович Шиллинг: создание первого в мире практически пригодного электрического телеграфа.

Химия. Константин Сигизмундович Кирхгоф: изобретение способа получения глюкозы. Кристиан Иоганн Гротгус: открытие основного закона фотохимии. Герман Иванович Гесс: открыл новый закон термохимии. Петр Григорьевич Соболенский и Василий Васильевич Любарский: положили начало порошковой металлургии.

Связь науки и производства

В начале 19 в. технические и научные новшества быстро внедрялись в производство, также в это время в России начинает развиваться машиностроение.

Конкретные новшества, введенные в производство: 1) разработка четырех вариантов технологии получения булатной стали (Аносов), 2) первая паровая железная дорога (Черепановы Ефим и Мирон) 3) создание устойчивых химических красителей для текстильной промышленности.

Географические открытия, русские первооткрыватели и экспедиции

1803г. Экспедиция для исследования северной части Тихого океана на кораблях "Надежда" и "Нива". (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский)

Итог экспедиции: Нанесение на карту тысячи километров острова Сахалин, открытие одного из островов Гавайского архипелага, сбор данных об Алеутских островах, Аляске, островах Тихого и Ледовитого океана.

1819-1821г. Первая русская кругосветная экспедиция на шлюпках "Восток" (Ф.Ф. Беллинсгаузен) и "Мирный" (М.П. Лазарев).

Итог экспедиции: Открытие группы островов (названы островами Россиян), были сделаны важнейшие географические открытия, привезены ценные коллекции, собраны данные о Мировом океане и Антарктиде. Экспедиция выполнила свою главную цель "приобретение полнейших познаний о нашем земном шаре" и "открытие возможностей близости Антарктического полюса". Она длилась 751 день

Географические открытия, русские первооткрыватели и экспедиции

Путешествие А.А. Баранова, освоение Русской Америки.

Вклад Баранова в освоение Русской Америки: изучил о. Кадьяк, основал новые русские поселения, искал полезные ископаемые, закрепил за Россией обширные территории на Тихоокеанском побережье Северной Америки. Основал крепость Новоархангельск, а после форт Росс.

Г.И. Невельской

Открытия: исследовал российский Дальний Восток, основатель города Николаевск-На-Амуре. Доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин — остров.

Е.В. Путятин

Открытия: Остров Римского-Корсакова. В 1855 году подписал первый договор о дружбе и торговле с Японией.

Художественная культура

Русская литература

XIX век в русской литературе называют «Золотым веком». Литература этой поры явление уникальное, исключительное, несравненное. Она стремительно ворвалась в мировую литературу и вдруг стала бесспорной законодательницей литературной моды. В начале века искусство отделяется от придворной поэзии. В произведениях поднимались общественные проблемы, одной из них была проблема укрепления национального самосознания.

Известными литераторами 19 века являлись: историк Н.М. Карамзин, великие поэты А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, Василий Андреевич Жуковский, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, А.И. Одоевский, Н.В. Гоголь, Александр Николаевич Островский, Иван Сергеевич Тургенев, Григорович.

У интеллигенции популярны:

- ✓ нравственные учение Л.Н. Толстого
- ✓ философия Ф. Ницше
- ✓ экономическая теория К. Маркса

Обсуждение вопроса о деятельности интеллигенции и революции

Сборник «Вехи» (1909 г.)

Вопрос об оценке русской революции и роли интеллигенции в ней, об отношении либералов к наследию революционеров.

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, М.О. Гершензон и др.

«Вехи» несомненно явились главным событием 1909 года. Ни до, ни после «Вех» не было в России книги, которая вызвала бы такую бурную общественную реакцию и в столь короткий срок (менее чем за год!) породила бы целую литературу, которая по объему в десятки, может быть, в сотни раз превосходит вызвавшее её к жизни произведение... Лекции о «Вехах» и публичные обсуждения книги собирали огромные аудитории. Лидер партии кадетов Милюков совершил даже лекционное турне по России с целью «опровергнуть» «Вехи», и недостатка в слушателях он, кажется, нигде не испытывал.

Серебряный век в литературе

**Литературные течения
серебряного века**

СИМВОЛИЗМ

ИМАЖИНИЗМ

АКМЕИЗМ

ФУТУРИЗМ

Само слово «символ» в традиционной поэтике означает «многозначное иносказание», то есть поэтический образ, выражающий суть какого-либо явления; в поэзии символизма он передаёт индивидуальные, часто сиюминутные представления поэта.

Для поэтики символизма характерны:

- передача тончайших движений души;
- максимальное использование звуковых и ритмических средств поэзии;
- изысканная образность, музыкальность и лёгкость слога;
- поэтика намёка и иносказания;
- знаковое наполнение обыденных слов;
- отношение к слову, как к шифру некой духовной тайнописи;
- недосказанность, утаенность смысла;
- стремление создать картину идеального мира;
- эстетизация смерти как бытийного начала;
- элитарность, ориентация на читателя-соавтора, творца.

Символисты

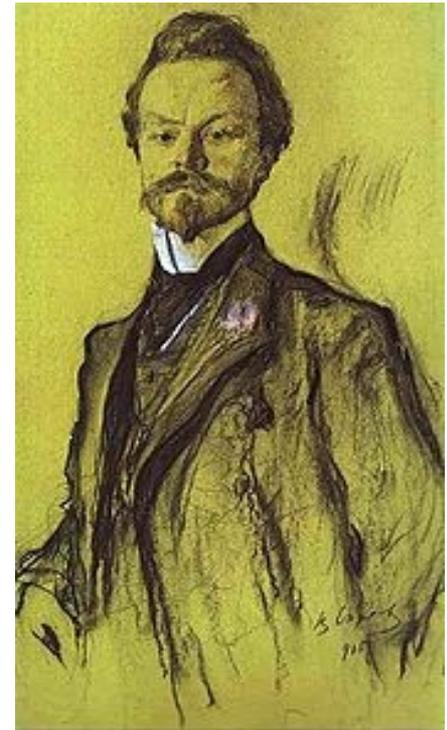
З. Н. Гиппиус,
В. Я. Брюсов,
К. Д. Бальмонт,
Ф. К. Сологуб,
А. А. Блок,
С. Соловьёв,
К. Бальмонт,
В. Иванов,
И. Ф. Анненский

А. Белый

А. Блок

Акмеизм – литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в начале XX века в России. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова.

Становление акмеизма тесно связано с деятельностью «Цеха поэтов», центральными фигурами которого являлись основатели акмеизма Н. С. Гумилёв, А. Ахматова (которая являлась его секретарём и деятельным участником) и С. М. Городецкий.

Термин «акмеизм» был предложен в 1912 Н. Гумилёвым и С. М. Городецким: по их мнению, на смену переживающему кризис символизму идёт направление, обобщающее опыт предшественников и выводящее поэта к новым вершинам творческих достижений.

В основе акмеизма лежало предпочтение к описанию реальной, земной жизни, однако её воспринимали внесоциально и внеисторически. Описывались мелочи жизни, предметный мир. Одарённый и честолюбивый организатор акмеизма мечтал о создании «направления направлений» — литературного движения, отражающего облик всей современной ему русской поэзии.

Акмеисты(От греческого *акме`* — остріё, высшая степень чего-либо, цветущая сила).

Н. С. Гумилёв (1886 – 1921)

А. А. Ахматова (18889 – 1966)

О. Э. Мандельштам (1891 – 1938)

Г. В. Иванов (1894 – 1958)

В. И. Нарбут (1888 – 1938)

О.Мандельштам

А.Ахматова

Футуризм (от лат. futurum — будущее) — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х гг. XX в., прежде всего в Италии и России.

Футуристы проповедовали разрушение форм и условностей искусства ради слияния его с ускоренным жизненным процессом XX века. Для них характерно преклонение перед действием, движением, скоростью, силой и агрессией; возвеличивание себя и презрение к слабому; утверждался приоритет силы, упоение войной и разрушением. В этом плане футуризм по своей идеологии был очень близок как правым, так и левым радикалам: анархистам, фашистам, коммунистам, ориентированным на революционное ниспровержение прошлого.

Футуристы

В. Хлебников

В. В. Маяковский

Д. Д. Бурлюк

И. Северянин

В.В. Маяковский

В первом манифесте «Пощечина общественному вкусу» прозвучал призыв: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности».

Имажинизм (от лат. Imago – образ) –
литературное течение в русской поэзии XX века,
представители которого заявляли, что цель
творчества состоит в создании образа.

Основное выразительное средство имажинистов –
метафора, часто метафорические цепи,
сопоставляющие различные элементы двух
образов – прямого и переносного. Для
творческой практики имажинистов характерен
эпатаж, анархические мотивы.

Имажинисты

С. А. Есенин

А. Б. Мариенгоф

В. Г. Шершеневич

Есенин

**«Изба старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины»**

(С. Есенин)

**«Черпаками строк не выкачать
Выгребную яму моей души»**

(Шершеневич).

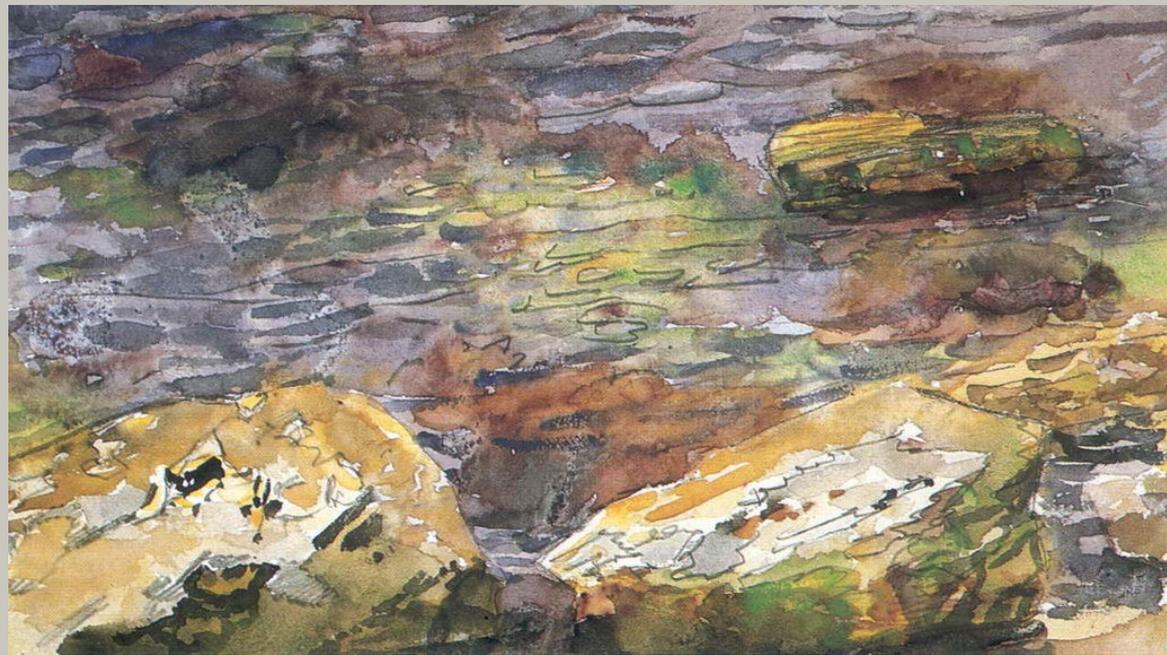
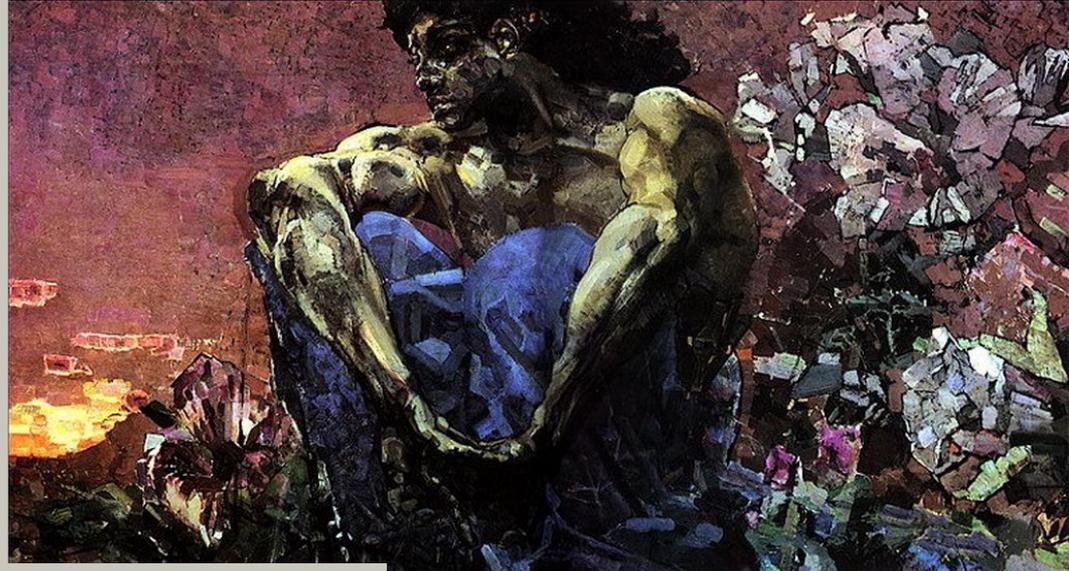
Живопись

В первой половине этого столетия развивалось достаточно много художественных направлений. Но ярче всего, на фоне остальных направлений выделялось такое направление, как классицизм. Как правило, художники, которые работали в этом направлении, очень часто писали сюжеты, которые связаны с мифологией. Русское изобразительное искусство в основном выражалось в академизме. Это направление является в свою очередь, чертой классицизма.

Рос интерес художников к личности человека, к жизни простых людей.

Живопись в этот период характеризуется одновременным развитием многих жанров и направлений. Плавные переходы из одного стиля в другой и развитие новых стилей, поспособствовали тому, что миру было представлено множество талантливых работ.

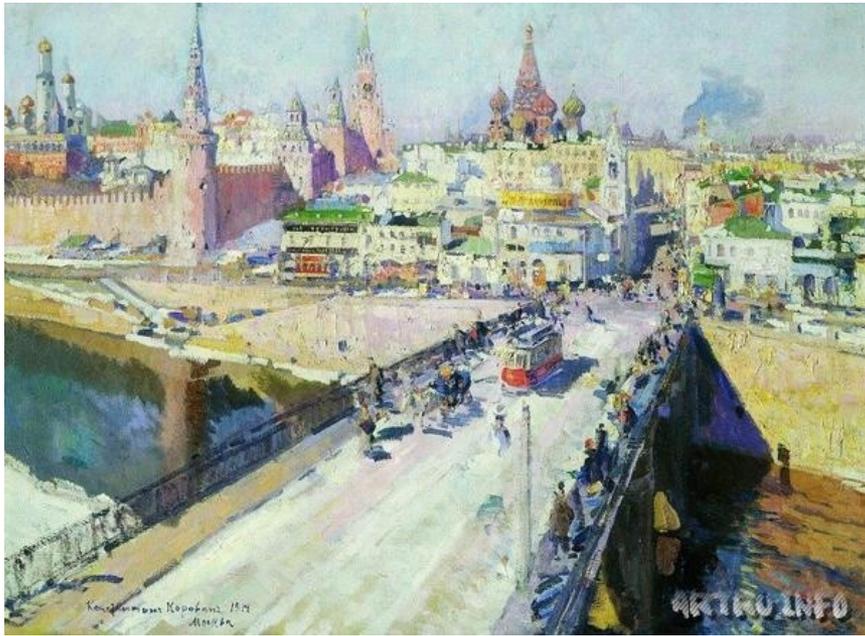
**Врубель
Михаил
Александрович**

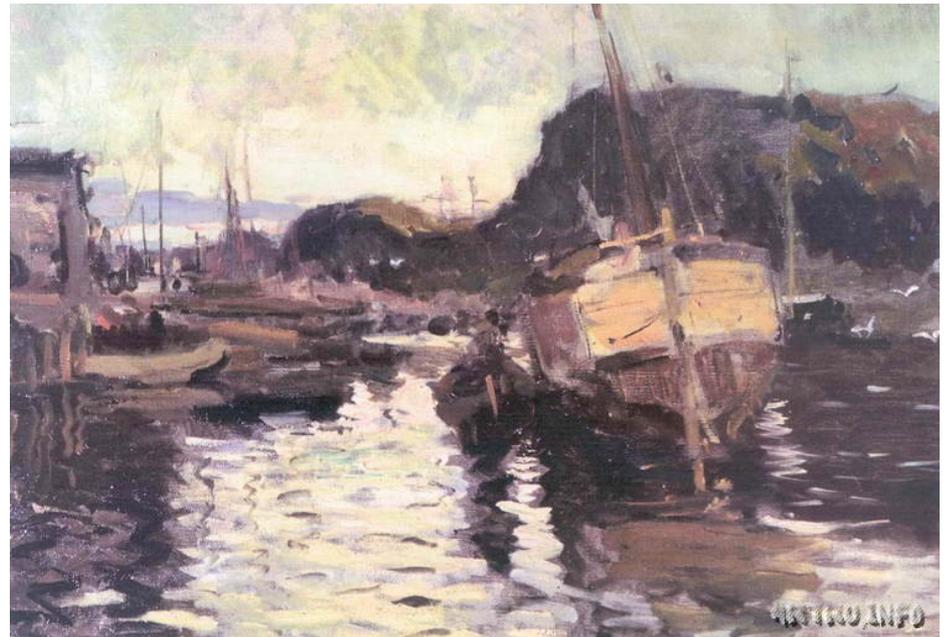
Демон сидящий

Море

К.А. Коровин

Москворецкий мост

На севере

М.В. Нестеров

Дмитрий царевич убиенный

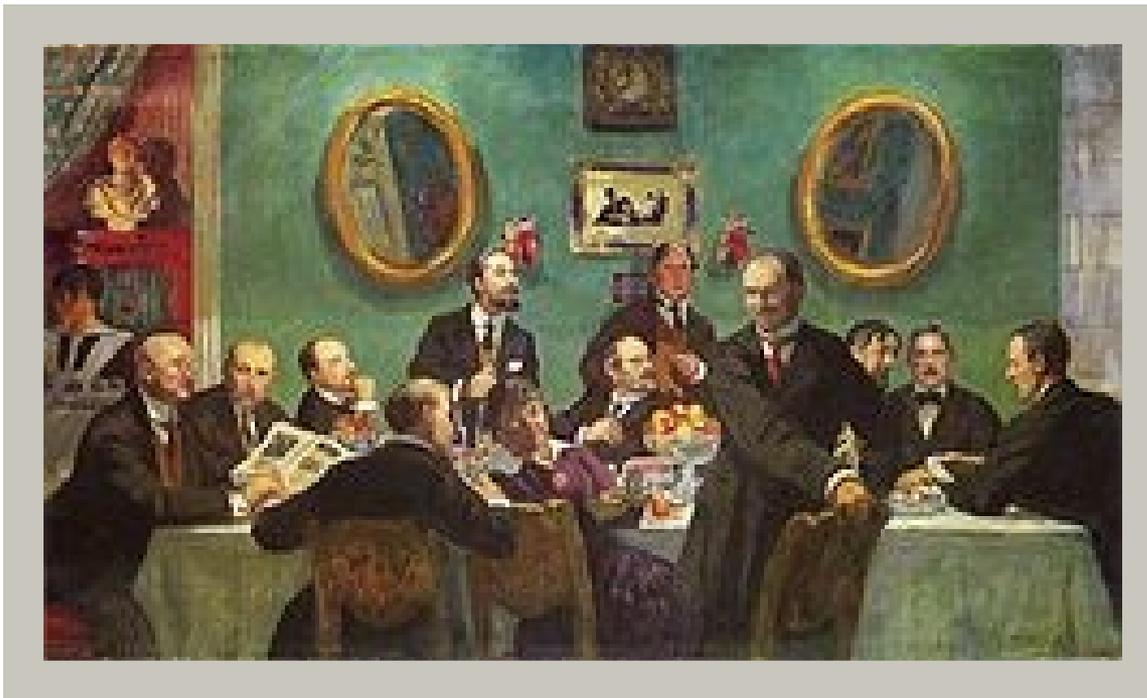

Видение отроку Варфоломея

М.В. Нестеров

Молчание

«Мир искусства» — художественное объединение, сформировавшееся в России в конце 1890-х. Под тем же названием выходил журнал, издававшийся с 1898 г. членами группы.

Основателями «Мира искусств» стали художник А. Н. Бенуа и театральный деятель С. П. Дягилев.

«Древний ужас»

«Эскиз балетного костюма к балету Жар Птица»

Л.Бакст

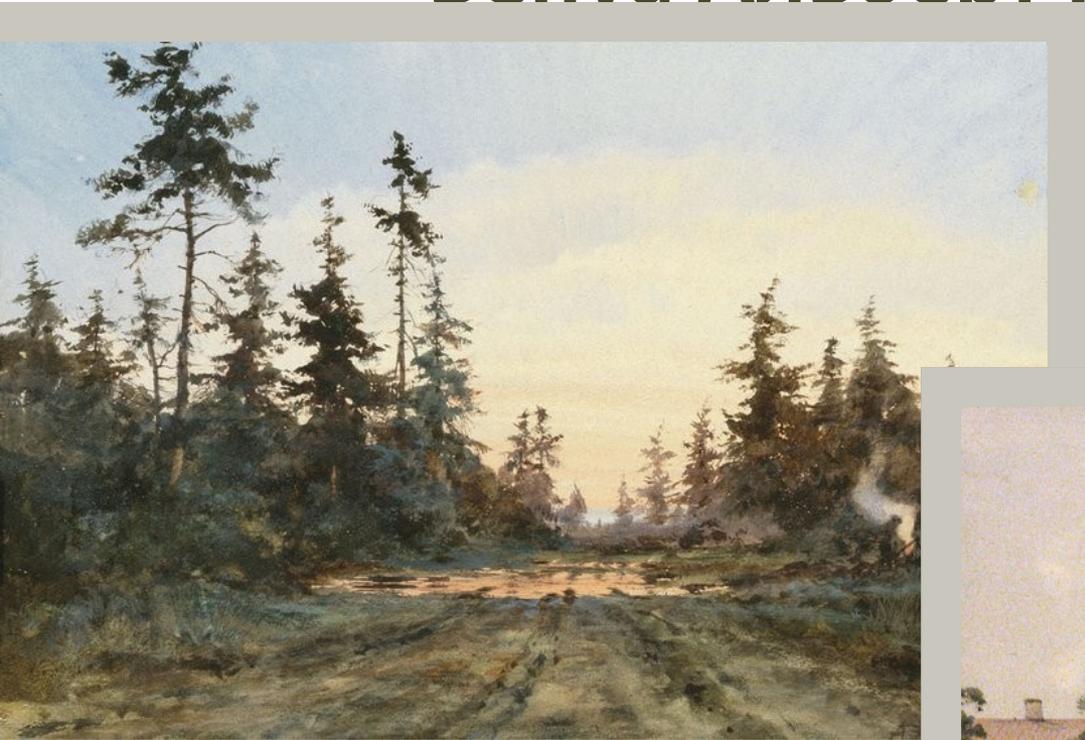
Лансере Евгений Евгеньевич

Корабли времен Петра I.

**Императрица Елизавета
Петровна в Царском Селе.**

Бенва Альберт Николаевич

Роща

Сомов Константин Андреевич

Арлекин и дама

Зима. Каток

«Бубновый валет» -

первоначально такое название получила выставка художников (декабрь 1910 — январь 1911), впоследствии вошедших в одноимённое творческое объединение

Художники «Бубнового валета» отрицали традиции как академизма, так и реализма XIX века. Для их творчества характерны живописно-пластические решения в стиле П.Сезанна, а также возврат к приёмам русского лубка и народной игрушки

Кончаловский Петр Петрович

Сухие краски

Сирень

Голубая роза

художественное объединение, названное по одноименной выставке, открывшей новый этап в истории рус. искусства. В выставке (1907, Москва, организована журналом «Золотое руно») приняли участие А. А. Арапов, П. Д. Бромирский, В. П. Дриттенпрейс, И. А. Кнабе, Н. П. Крымов, В. П. Кузнецов, А. Т. Матвеев, В. Д. и Н. Д. Милиоти, Н. П. Рябушинский, Н. Н. Сапунов, М. С. Сарьян, Н. П. Феофилактитов, А. В. Фонвизин.

Определенная общность в творчестве участников позволяет рассматривать их искусство как сложное и многоликое течение. На становление стиля группы большое влияние оказало творчество В. Э. Борисова-Мусатова, упорное стремление участников к обновлению живописного языка нашло отражение в плоскостной и декоративной стилизации, мягкости цветовой гаммы, обращении к ориентализму. Глубокий лиризм образов отразил мистико-символистские искания рус. искусства нач. 20 в.

В.Э. Борисов-Мусатов

Водоем

Весна

С.Ю. Судейкин

Карусель

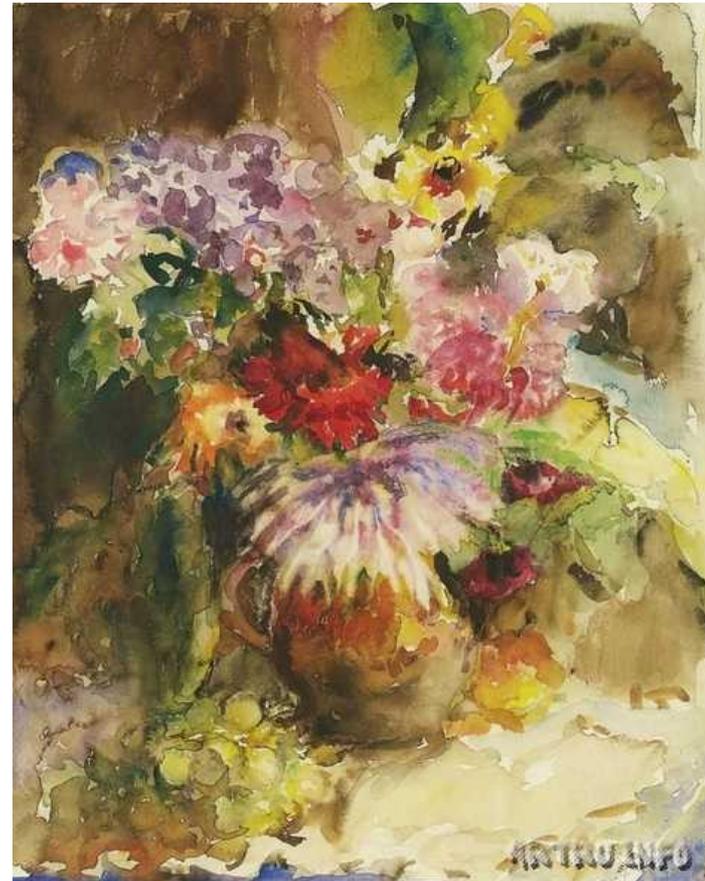

Масленица

В.Э. Борисов-Мусатов

Композиция с фигурой Христа

Ваза с цветами и виноградная кисть

К.С. Петров-Водкин

Купание красного коня

К.С. Петров-Водкин

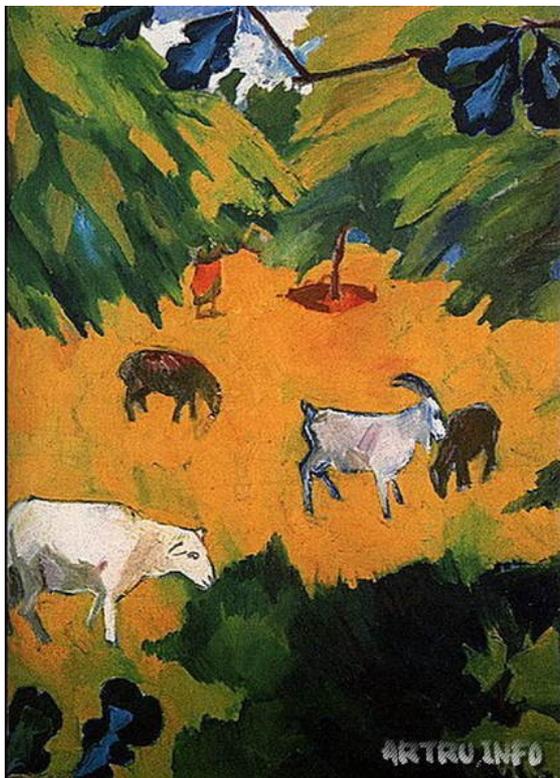
Селедка

Девушки на Волге

Примитивизм — стиль живописи, зародившийся в XIX веке, вмещавший в себя обдуманное упрощение картины, делающее её формы примитивными, как творчество ребёнка или рисунки первобытных времен.

М.Ф. Ларионов

Пейзаж с козой

Пейзаж под снегом

Марк Шагал

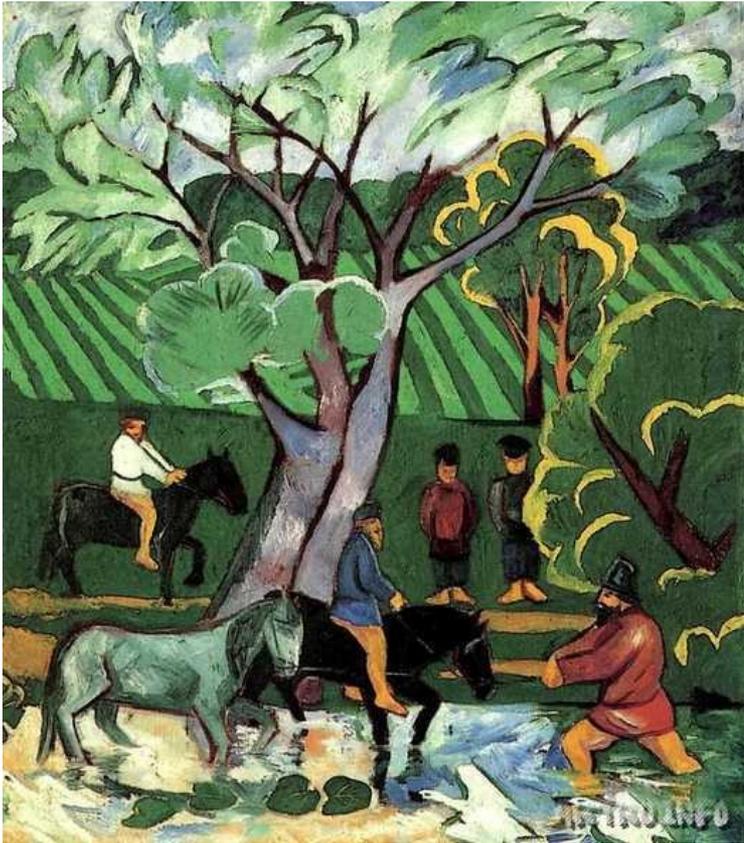

Влюбленные. Прогулка

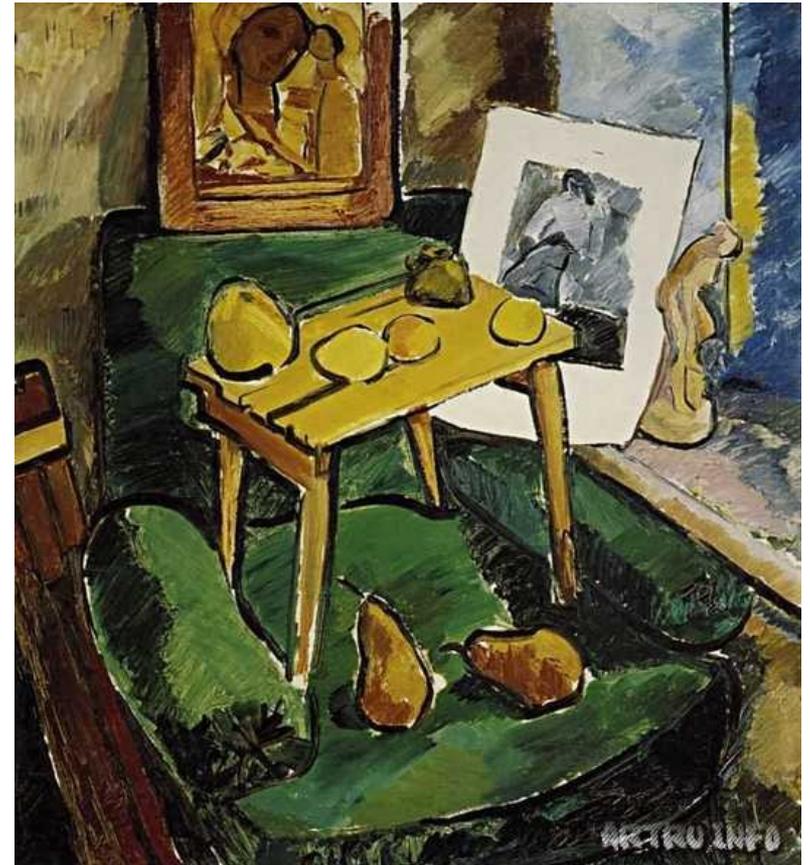

Над городом

Н.С. Гончарова

Купание лошадей

В мастерской художника

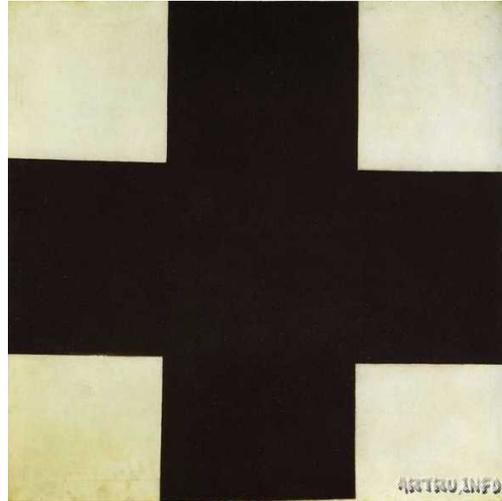
Абстракция (от лат. abstractio — отвлечение) – отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков; абстрагирование; теоретическое обобщение как результат такого отвлечения.

Абстракционизм – направление нефигуративного искусства, отказавшегося от приближенного к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определенных цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации, хотя некоторые картины выглядят как простая точка посередине холста.

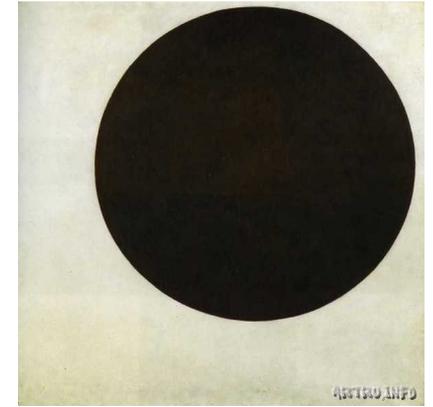
К.С.Малевич

Черный квадрат

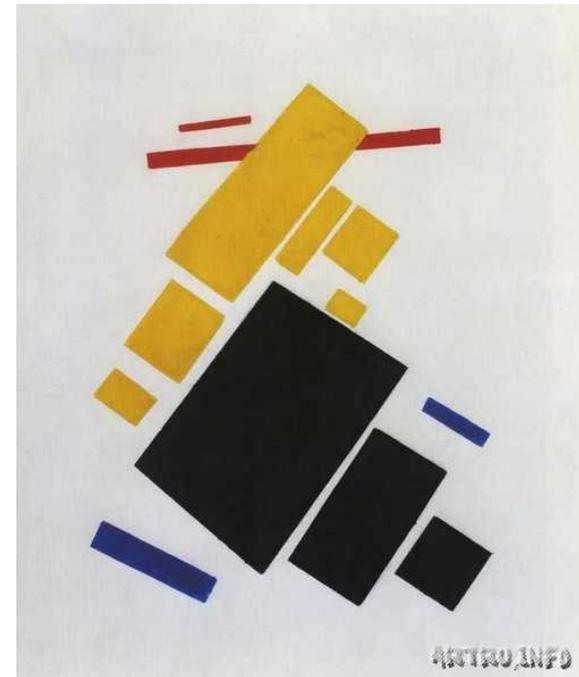
Черный крест

Черный круг

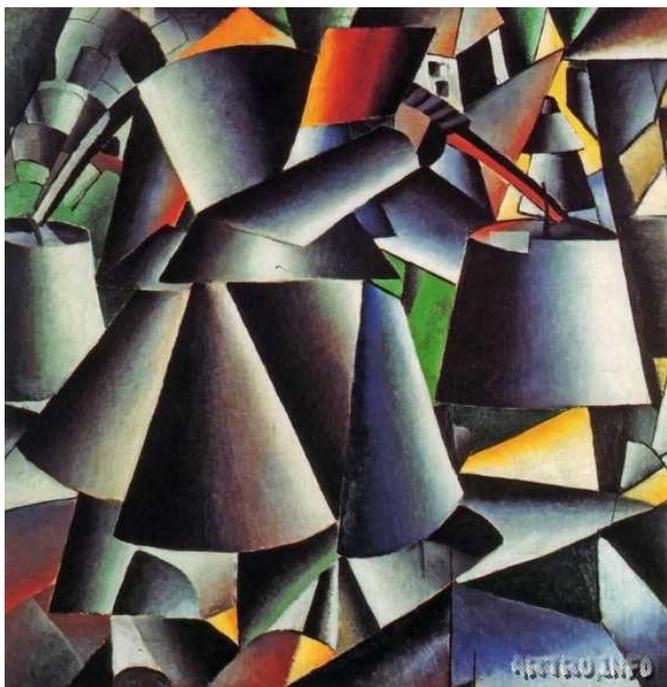

Красный квадрат

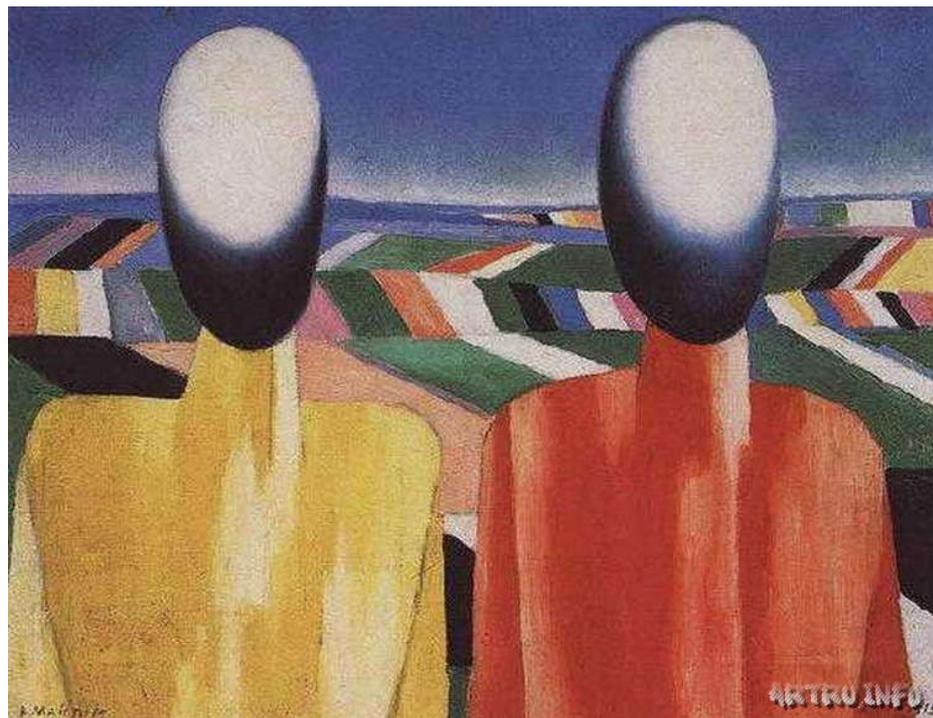

**Супрематическая композиция: полет
аэроплана.**

К.С.Малевич

Крестьянки с ведрами

Два крестьянина

Театр

В начале XIX века в русском сценическом искусстве на смену романтизму и классицизму приходит реализм, который привносит много свежих идей в театр. Самой яркой персоной драматургии первой половины столетия является Н.В. Гоголь. Особо популярными пьесами являлись "Ревизор" и "Женитьба"

В направлении романтизма отличился Павел Степанович Мочалов, известный своей ролью Гамлета и Фердинанда. Его игра была эмоциональна, а герои самоотверженной борьбой за справедливость и свободу.

Также в это время Петровский театр в Москве был разделен на Большой и Малый.

Музыка

Девятнадцатый век — блестящая пора в истории русской музыки.

Под воздействием событий Отечественной войны 1812 г. широкое отражение получила героико-патриотическая тема, воплощенная в творчестве С. А. Дегтярева — автора первой русской оратории «Минин и Пожарский», Д. Н. Кашина, С. И. Давыдова, И. А. Козловского. На основе народных мелодий вырастает богатая и многообразная песенная лирика, глубоко выразившая мир чувств простого человека. Создаются «русские песни» в народном духе, бытовые романсы, баллады.

Романтической направление в музыке представлял Александр Николаевич Верстовский, автор оперы "Аскольдова могила"

Главная роль в музыкальном искусстве принадлежала М.И. Глинке, основоположнику русской классической музыки. Самое яркое впечатление о творчестве композитора дает его опера "Жизнь за царя"

Архитектура

Архитектура первой трети века – это прежде всего решение больших градостроительных задач. В Петербурге завершается планировка основных площадей столицы: Дворцовой и Сенатской. Создаются лучшие ансамбли города.

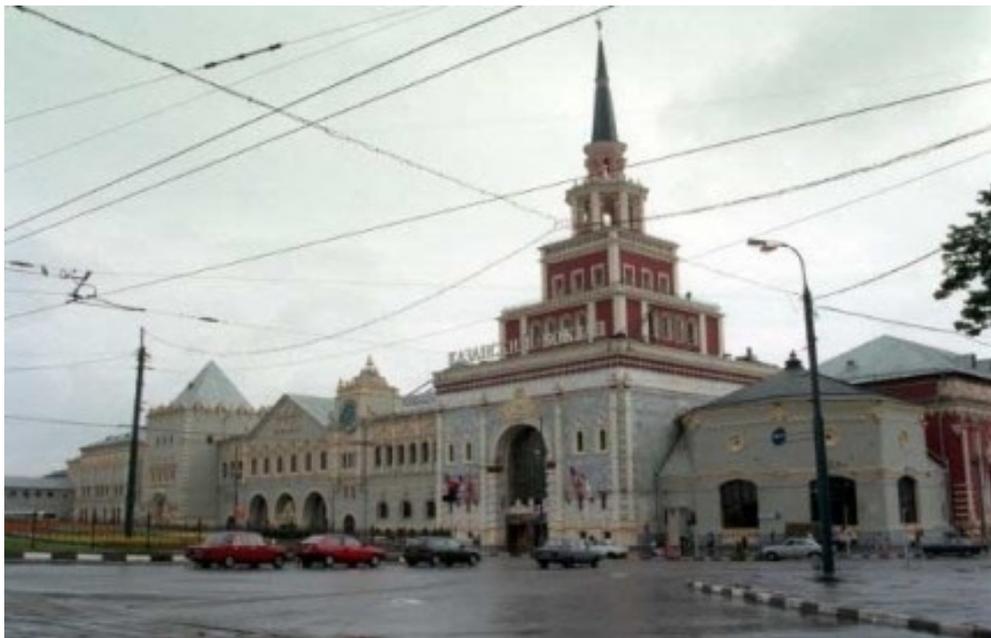
Ампир - архитектурный стиль, основанный на подражании античным образцам. Крупнейшими представителями это направления в России были Андреян Дмитриевич Захаров, Андрей Никифорович Воронихин, Карл Иванович Росси.

С начала упадка классицизма начинает распространяться "русско-византийский" стиль.

В начале XX века в русскую архитектуру проникает с Запада влияние стиля модерн (графичность, декоративность, погоня за асимметрией).

Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, использование новых технологий (металл, стекло).

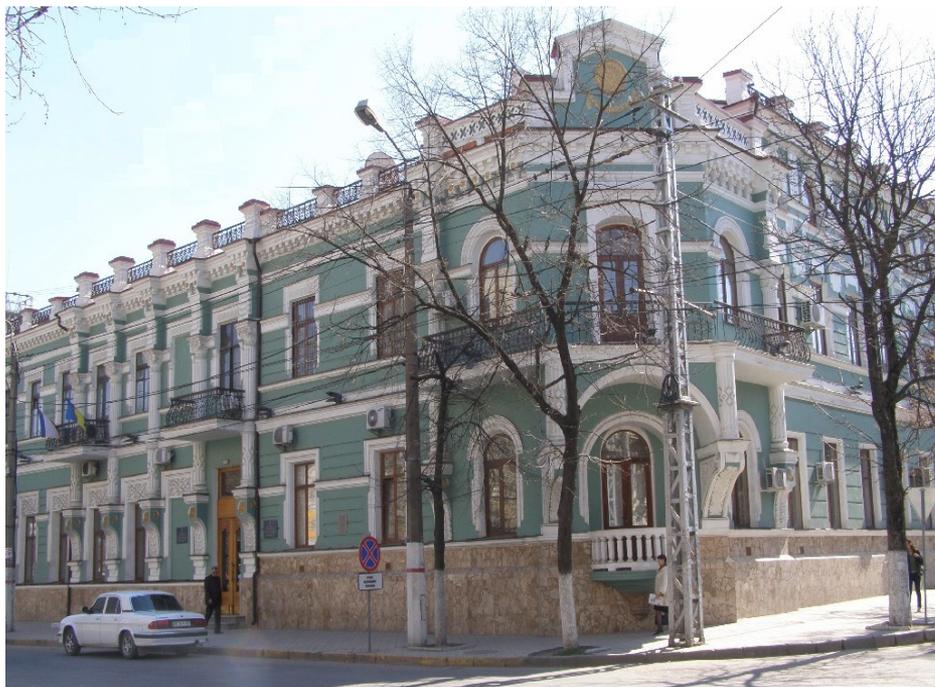
Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные элементы: лестницы, двери, столбы, балконы — художественно обрабатывались.

**Щусев А.В.
Здание Казанского вокзала в Москве**

**Шехтель Ф.О.
Здание Ярославского вокзала**

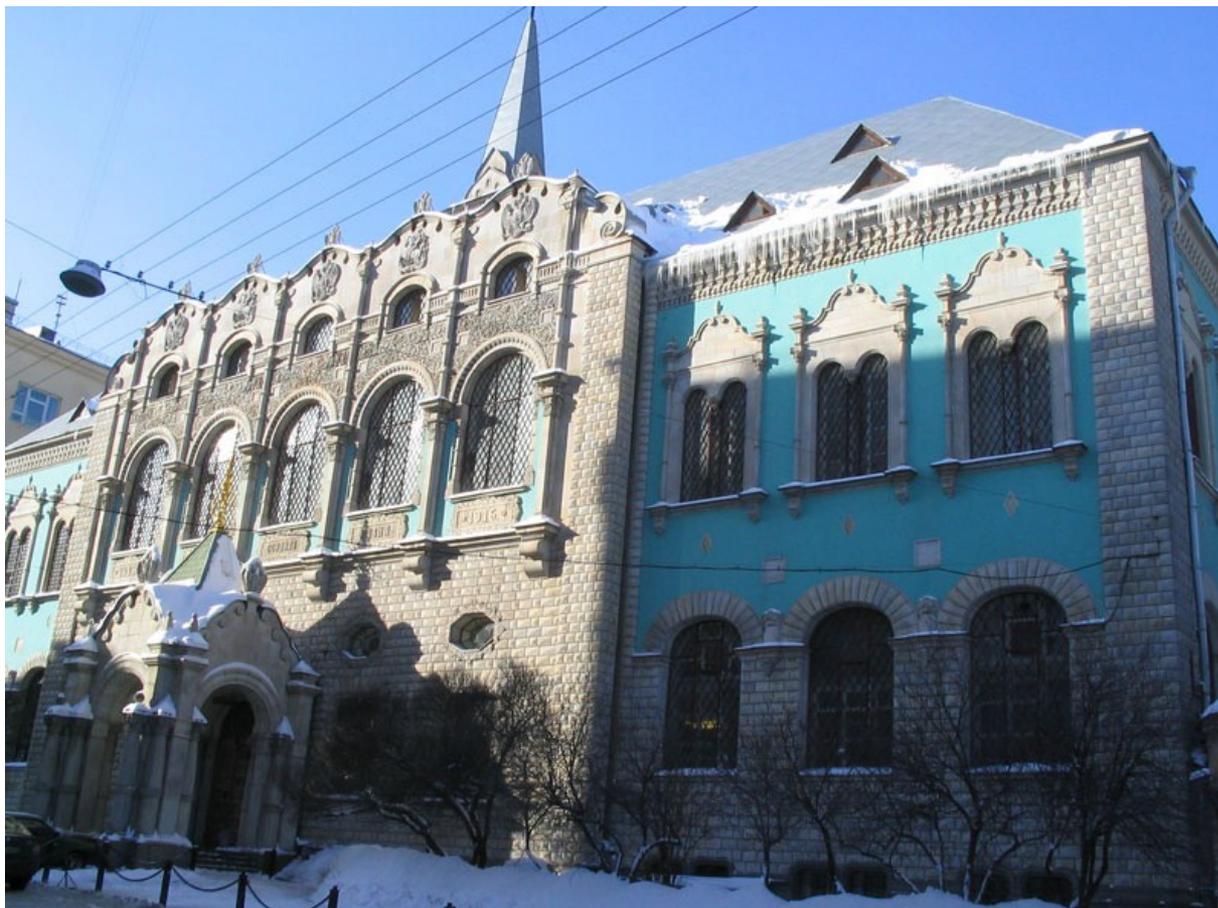

Ф.И. Лидваль
Здание Азово-Донского банка в
Петербурге

Шехтель Ф.О.
Особняк З. Г. Морозовой

В.А. Покровский
Здание Судной казны в Москве

Быт и обычаи

ДОМ

Быт и жилище большей части населения сохранили черты предыдущих лет.

Крестьяне. Основание - подклеть (помещение для скота, орудий труда и др. вещей), основная часть дома находилась над ней, называлась горницей. Зажиточные крестьяне имели светлицу - помещение со множеством больших окон. Дома могли быть украшены резьбой, иметь водосточные трубы. Вместо стекла использовали натянутый бычий пузырь.

В доме главным считалось место у печи, по диагонали от нее находился красный угол. Мебель была деревянной. Около входной двери было рабочее место для мужчин. Освещались избы лучиной.

Рабочие жили в казармах.

Знать и богатые купцы. Их дома походили на каменные дворцы, украшались колоннами и скульптурами. Центральное положение занимал парадный зал, где поводились балы и приемы. Основным был второй этаж, комнаты располагались последовательно друг за другом. Служебные помещения находились на нижних этажах. На верхнем жила прислуга. Все освещалось множеством свечей на больших люстрах. В моде была восточная мебель, украшение залов коврами и оружием.

Одежда

Крестьяне

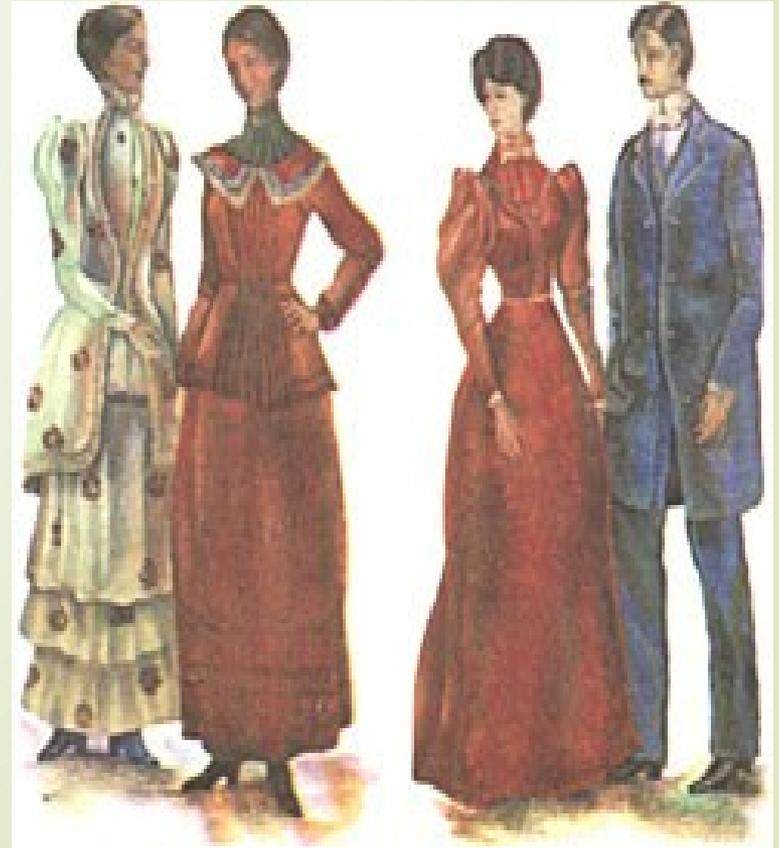
Рубахи и штаны. Верхняя одежда (сермяги, зипуны) шилась из домотканого сукна, а после из ставших модными фабричных тканей. Зимой носили шубы, длинные тулупы, шапки из валяной шерсти. Мужская праздничная обувь - кожаные сапоги, женская - "коты". Зимой носили валенки

Знать

Скромные сюртуки и платья французского покроя. Была введена форма для чиновников. Большинство придворных носило военную форму

КРЕСТЬЯНЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ.
1850 Г.

Питание

Основные продукты, потребляемые населением: ржаной хлеб, гороховая, гречневая, овсяная каши. Капуста, морковь, огурцы, редька, репа, свекла, лук, чеснок, картофель, грибы.

Мясо было редкостью, ели лишь в Рождество и на Пасху.

Рыба была более доступна, нежели мясо. В основном употребляли окуня, снетка, карпа, сазана, судака и др. В небольших количествах ели молочные продукты и яйца.

В основном пили хлебный и свекольный квас, пиво, сбитень, чай.

Люди могли перекусить яблоками, грушами, вишней, сливами, смородиной, крыжовником, малиной, земляникой, лесными орехами.

Высшие слои общества предпочитали европейскую кухню. Продуктами повседневного питания стали кофе, какао, халва, шербеты, бисквиты и различные вина.

Досуг и обычаи

Общими для всех слоев населения были лишь церковные праздники.

Богатые слои населения. Для детей знати на Рождество проводились елки с подарками и представлениями. Для взрослых организовывались балы и маскарады. В богатых столичных домах ежедневно проводились вечера, ужин на 100 человек. Это обходилось хозяину в 50 тыс. Рублей. Летом помещики переезжали в загородные дворцы и дома. Светская жизнь была полна балов, интриг и театральных премьер.

Крестьянство. На Рождество были народные гуляния, колядование. Крестьяне проводили время в работе и в бытовых заботах. После запрета привлечения крепостных к работе по выходным и праздниками, народ стал проводить больше времени в совместных гуляниях и праздничных развлечениях. На Пасху были популярны массовые игры молодежи, катание на санях.

Сыртгорис, 1901

Спасибо за внимание!