Русская культура XIX – начале XX в.

Введение.

Период XIX – начала XX века был ознаменован значительным развитием русской культуры, которая оказала огромное влияние на формирование современной культурной идентичности России. XIX в. справедливо называют «золотым веком» русской культуры. Если в экономическом и социально-политическом развитии Россия отставала от передовых европейских государств, то в культурных достижениях она не только шла вровень с ними, но и часто опережала. На рубеже веков в духовной жизни Европы и России появились тенденции, связанные с мироощущением человека XX столетия. Они требовали нового осмысления социальных и нравственных проблем. Все это приводило к поиску новых изобразительных методов и средств. По аналогии с XIX в. ХХ в. называют «серебряным веком» русской культуры (главным образом в сфере литературы и искусства). В этот период произошло зарождение и расцвет литературы, живописи, музыки и театра, которые стали основополагающими элементами национального искусства.

Литература.

В XIX в. ведущей областью русской культуры становится литература. Для русской литературы первой половины века характерна быстрая смена эстетических направлений: классицизм XVII в. на короткое время сменяется сентиментализмом, который уступает место романтизму, а на смену ему приходит реализм. Смена их происходила в рамках одного-двух поколений, так что некоторые писатели в своем творчестве отдавали дань различным направлениям. Гражданственность, чувство национального самосознания, патриотизм - черты, характерные для русской литературы с древнейших времен, сохраняются и развиваются в первой половине XIXв.

Сентиментализм в русской литературе XIX века можно охарактеризовать как литературное течение, которое акцентировало внимание на эмоциях, чувствах и внутреннем мире героев. Это период, когда авторы стремились передать переживания и настроения своих героев, а также вызвать сочувствие и понимание у читателя. *Наиболее видным представителем сентиментализма был Н.М. Карамзин. Широкую известность принесла ему повесть «Бедная Лиза» (1790). В начале XIX в. Карамзин становится убежденным консерватором и монархистом.*

Характерная черта **романтизма** — противопоставление реальной действительности и идеальных образов, ситуаций, мировосприятия. В.А. Жуковский — поэт, положивший начало развитию романтизма в отечественной поэзии.

Реализм – это стиль русской литературы 19 века, который характеризуется стремлением передавать в своих произведениях реальность жизни, обычную среднюю действительность. Этот стиль возник как противоположность и отход от романтизма и сентиментализма, которые преобладали в литературе предыдущего периода.

Публицистические выступления Л. Н. Толстого, посвященные проблемам российской действительности, вызывали большой общественный резонанс. Такие произведения, как "Война и мир" и "Анна Каренина", стали символом русской литературы. Толстой отличался глубоким моральным взглядом на жизнь и часто обращался к вопросам этики и нравственности.

На 1890 — начало 1900-х гг. приходится апогей творчества А. П. Чехова, чьи произведения отличались глубоким психологизмом и тонким юмором. Его рассказы и пьесы, такие как "Дядя Ваня" и "Три сестры", стали классикой мировой литературы.

К 1880 — началу 1890-х гг. восходят истоки русского символизма, который в 1890-х гг. формируется в более или менее определенное модернистское литературное течение, выступавшее под знаменем теории «искусство для искусства». К этому течению принадлежал ряд талантливых поэтов и беллетристов (К. Д. Бальмонт, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, Ф. Г. Сологуб, В. Л. Брюсов и др.).

В конце 19 века и начале 20 века литература в России прошла через период значительных изменений, отражающих социальные и политические изменения в стране. Этот период был отмечен появлением новых литературных течений, таких как символизм, футуризм и акмеизм, которые отражали новые тенденции и идеи в обществе.

Футуристы, такие как Владимир Маяковский, отвергали традиционные формы и стили в пользу новаторских и экспериментальных приемов. Акмеисты, такие как Николай Гумилев и Анна Ахматова, стремились к ясности и точности в выражении своих мыслей и чувств.

Таким образом, литература России 19 начала 20 века была отмечена многообразием стилей и направлений, отражающих сложные изменения в обществе и культуре. Этот период оставил непередаваемый след в истории русской литературы и оказал влияние на многих писателей и поэтов в дальнейшем.

Архитектура.

В русской архитектуре первой половины XIX в. длительное время сохранял свои позиции классицизм, утвердившийся в России в конце XVIII в. Разновидностью классицизма явился ампир, получивший распространение в начале XIX в. В стиле ампир возводились преимущественно здания общественного назначения: правительственные учреждения, театры, храмы. Наиболее видными представителями классицизма в русской архитектуре были: А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, В.П. Стасов, Д.И. Жилярди, О.И. Бове. Воронихин возвел в Петербурге Горный институт и Казанский собор, Росси — новые здания Сената и Синода, а также Главный штаб, Михайловский дворец, Александрийский театр и примыкавшую к нему улицу (названную в честь зодчего улицей Росси). Старов, Жилярди и Бове возвели монументальные здания в Москве (среди них Большой театр, Манеж, новое здание Московского университета, на месте разрушенного при пожаре Москвы в 1812 г.). К середине XIX в. входят в моду псевдорусский стиль и псевдоготика. Создателем псевдорусского стиля был Карл Тон, по проектам которого были возведены в 40-е гг. Большой дворец и Оружейная палата в Кремле, Николаевский вокзал в Москве и Московский в Петербурге.

Своеобразием отличалась архитектура и скульптура в России в конце XIX начале ХХ вв. Внедрение в архитектуру достижений промышленного прогресса и технических новшеств способствовало возведению сооружений, характерных для индустриального развития страны: заводских корпусов, железнодорожных вокзалов, торговых центров, банков, «доходных домов» и т.д. Ведущим становится стиль «модерн», которому присущи свободное развитие объемов, асимметрия и вместе с тем монолитность сооружений, их монументальность. Модерн отличался и характером оформления зданий применение мозаики, витражей, керамики, скульптуры. В то время усовершенствовалась строительная техника. Стекло, сталь, железобетон, облицовка гранитом стали широко применяться в зданиях различного назначения. Но наряду с сооружениями в стиле модерн возводились в древнерусской и византийской стилизации здания культового, торгового, административного и общественного назначения.

===

Живопись.

В период с XIX по начало XX века русская живопись переживала различные этапы развития, от классицизма до авангарда. Одним из ключевых моментов стало возникновение Товарищества передвижных художественных выставок, которое объединило молодых художников, не приемлющих традиционные принципы Академии художеств.

Известные художники, такие как Серов, Крамской, Перов, Репин, представляли различные направления и стили в русской живописи. Например, Перов и Репин занимались социальным реализмом, отображая жизнь простых людей и их проблемы. С другой стороны, вторая половина XIX века принесла новое направление в искусстве, связанное с «Миром искусства» и «Союзом русских художников», где художники, такие как Врубель и Бенуа, стремились воспитывать эстетические вкусы общества.

К концу XIX века и началу XX века художники начали экспериментировать с новыми техниками и формами. Мастера, такие как Серов, Врубель, Рерих, стали представителями русского модерна, обращаясь к духовным исканиям и национальным традициям. На смену принципам реализма пришли идеи «Искусства для искусства», ведущие к формированию авангардных группировок и направлений, таких как кубизм, супрематизм и экспрессионизм.

Таким образом, русская живопись XIX - начала XX века отражает сложные процессы, происходившие в обществе и искусстве, и представляет собой многообразие стилей и направлений, от реализма до авангарда. Имена таких художников, как Серов, Крамской, Перов, Репин, Врубель, Бенуа, стали символами этого периода и продолжают вдохновлять искусствоведов и поклонников искусства в наши дни.

Музыка.

XIX век в России был периодом значительного развития музыкальной культуры, пришедшимся на эпоху формирования национальной музыкальной школы. В этот период на фоне смешения западноевропейских музыкальных влияний и национального русского фольклора зарождались уникальные творческие направления и достижения.

Русские композиторы XIX века столкнулись с задачей совмещения культурных традиций, что привело к появлению новых форм и жанров:

1. **Русская оперная школа:** В этот период русская опера начала активно развиваться, привнося в мировую музыкальную практику свои уникальные особенности. Оперы Михаила Глинки, такие как "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила", а также оперы "Могучей кучки" - Балакирева, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Кюи - выделялись национальным характером, использованием русских тем и мотивов, а также новыми формами музыкальной драмы.
2. **Русская симфоническая музыка:** В XIX веке русские композиторы начали активно развивать симфонический жанр, внедряя в него элементы национальной музыкальной традиции. Симфонии Чайковского, симфонические поэмы Мусоргского, симфонические картинки Римского-Корсакова - все они стали яркими представителями русской симфонической музыки.
3. **Русский романс:** Этот жанр стал особенно популярным в XIX веке. Русские композиторы, такие как Глинка, Чайковский, Рахманинов и другие, создали множество романсов на стихи русских поэтов. Романсы стали популярным жанром в домашнем музицировании и концертной практике.
4. **Русская народная музыка в классических формах:** Русские композиторы активно использовали мотивы и ритмы русской народной музыки в своих классических произведениях. Это проявилось как в оперной музыке, так и в симфонической, камерной и инструментальной музыке.

Эти новые формы и жанры не только обогатили русскую музыкальную культуру, но и сделали её узнаваемой и оригинальной в мировом контексте.

Наиболее выдающимся представителем этой эпохи является Михаил Иванович Глинка, который, получивший образование в Европе, смог первым глубоко осознать особенности русской национальной музыки. Его оперы "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила" стали образцами русской оперы.

Вторая половина XIX века отмечена появлением "Могучей кучки" - группы талантливых композиторов, включая Милия Балакирева, Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Цезаря Кюи и Николая Римского-Корсакова. Они активно изучали и использовали отечественную народную музыку, внедряя её элементы в свои произведения и создавая выдающиеся шедевры симфонической и оперной музыки.

Петр Ильич Чайковский стал одним из самых известных композиторов своего времени, создавая музыку, которая оставила неизгладимый след в истории мировой культуры. Его оперы, симфонии и балеты, такие как "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", до сих пор радуют слушателей своей красотой и глубиной.

К концу XIX века русская музыкальная культура достигла своего пика благодаря работам таких композиторов, как Александр Глазунов, Сергей Танеев, Антон Аренский, Анатолий Лядов, Игорь Стравинский и Александр Скрябин. Их произведения отразили разнообразие музыкальных жанров и стилей, а также богатство русской культурной традиции.

Таким образом, XIX век стал временем расцвета и процветания русской музыкальной культуры, оставив нам множество великих произведений, которые до сих пор являются источником вдохновения для многих композиторов и музыкантов.

Наука.

Наука в России в 19 и начале 20 веках вела интенсивную деятельность и внесла значительный вклад в мировую научную общественность. В этот период происходили значительные научные открытия и достижения в различных областях знания.

В области физики в конце 19 века Михаил Ломоносов проводил исследования в области оптики, света и электромагнетизма. В начале 20 века К.Э. Циолковский, российский ученый, сформулировал основы космической техники и стал одним из основателей космонавтики.

В химии выдающиеся российские ученые Дмитрий Менделеев и Алексей Бутлеров сыграли ключевую роль в развитии периодической системы химических элементов и принципах органической химии.

В области медицины Илларион Павлов разработал теорию условного рефлекса и получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 1904 году. Николай Склифосовский основал первую в России институтскую больницу, а Сергей Боткин внес значительный вклад в развитие клинической медицины.

Также важным аспектом научного прогресса в России была математика. Петр Лебедев разработал первый электронный микроскоп, а Пафнутий Чебышев внес важные вклады в теорию вероятностей и математический анализ.

В культурной и гуманитарной сферах также были значимые научные достижения. Лев Яшин проводил исследования в области психологии и психиатрии, а Иван Павлов оказал влияние на развитие психологии с своими исследованиями по условному рефлексу.

Также стоит отметить развитие ботаники и зоологии под руководством Карла Тимирязева, Александра Бутлерова и других ученых, которые внесли существенный вклад в изучение флоры и фауны России.

Однако, в начале 20 века научный прогресс в России столкнулся с множеством препятствий из-за Первой мировой войны, Гражданской войны и последующей революции. Многие ученые покинули страну и продолжили свою работу за границей.

Тем не менее, научные достижения российских ученых в 19 и начале 20 веков считаются значимыми и оказали влияние на мировую науку. Их исследования и открытия стали основой для дальнейшего развития науки не только в России, но и во всем мире.

Выводы:

* Научно-технический прогресс в России в 19-начале 20 века шел наравне с другими передовыми странами мира, привнося важные изобретения и открытия в различные области, такие как физика, химия, медицина и математика.
* Этот период также был отмечен значительным развитием культуры и искусства, с появлением новых направлений и стилей в живописи, литературе и архитектуре.
* Влияние российских научных и художественных достижений простирается далеко за пределы страны, оказывая влияние на мировую науку и культуру.
* Несмотря на сложные исторические события, такие как Первая мировая война, Гражданская война и революция, российские ученые и художники продолжали творить и вносить свой вклад в развитие общества.

Таким образом, этот период в истории России остается важным временем, когда страна проявила свой талант и интеллектуальный потенциал, способствуя прогрессу как научного, так и культурного.

Источники:

* Статья «Основные направления в развитии русской культуры XIX – начала XX в.» О.П. Козьменко
* История России: в 3 т. / Под ред. А.Н. Сахарова. - М.: АСТ, 2001.

Словарик:

Сентиментализм в русской литературе 19 века можно охарактеризовать как литературное течение, которое акцентировало внимание на эмоциях, чувствах и внутреннем мире героев. Это период, когда авторы стремились передать переживания и настроения своих героев, а также вызвать сочувствие и понимание у читателя.

Романтизм — стиль, сформировавшийся в эпоху войны 1812 г., когда особое распространение получают идеи патриотизма, необходимости служения Родине и т.д. Характерная черта романтизма — противопоставление реальной действительности и идеальных образов, ситуаций, мировосприятия. В.А. Жуковский — поэт, положивший начало развитию романтизма в отечественной поэзии.

Реализм – это стиль русской литературы 19 века, который характеризуется стремлением передавать в своих произведениях реальность жизни, обычную среднюю действительность. Этот стиль возник как противоположность и отход от романтизма и сентиментализма, которые преобладали в литературе предыдущего периода.

Модерн в архитектуре – архитектурный стиль, характеризующийся стремлением к органическому единству формы и функции, использованием новых материалов и технологий, а также уникальными декоративными элементами. Модерн в архитектуре часто ассоциируется с изгибами, органическими формами, стеклом и металлом, и отражает дух времени начала XX века.

Символизм – литературное и художественное направление, развивавшееся в конце XIX - начале XX века, которое отличалось использованием символов и метафор для выражения идей и эмоций. Символисты стремились к созданию образов, которые были бы более глубокими и мистическими, чем повседневная реальность, и часто работали с темами мистицизма, мечтаний и подсознания.

Футуризм – художественное движение, возникшее в начале XX века в Италии, характеризующееся пылким энтузиазмом по отношению к техническому прогрессу, скорости, динамизму и новаторству. Футуристы отвергали традиционные ценности и стили в искусстве, пропагандировали новые формы самовыражения и активно пропагандировали машинную цивилизацию.

Акмеизм – литературное движение, возникшее в России в начале XX века, которое стремилось к ясности, точности и простоте выражения в поэзии. Акмеисты отвергали символизм и его мистические и метафорические элементы, предпочитая более ясный и конкретный язык. Акмеизм также поддерживал идею прямого воздействия слов и образов на читателя.

Кубизм – это художественное направление в живописи и скульптуре, которое развилось в начале XX века, преимущественно под влиянием Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Характеризуется разложением объектов на геометрические формы, такие как кубы, призмы и цилиндры, и представлением их с разных точек зрения одновременно.

Супрематизм – это художественное движение, возникшее в начале XX века в России под руководством Казимира Малевича. Основной принцип супрематизма заключается в использовании геометрических форм, преимущественно простых геометрических фигур, таких как квадраты и круги, для создания абстрактных композиций, лишенных какой-либо конкретной предметности.

Экспрессионизм – это художественное направление, возникшее в начале XX века, преимущественно в Германии. Оно характеризуется эмоциональным выражением художника через искаженные формы, насыщенные цвета и усиленные контрасты. Экспрессионисты стремились передать внутренний мир человека и его эмоциональное состояние через свои произведения.

Модернистское литературное течение – это литературное направление, которое возникло в конце XIX - начале XX века и характеризовалось стремлением к новаторству, экспериментам с формой и языком, а также отказом от традиционных литературных конвенций. Модернизм выдвигал идеи индивидуализма, релятивизма, искусства для искусства, подчеркивая разнообразие человеческого опыта и выражая разнообразие художественных подходов. Это направление проникло в различные области литературы, включая прозу, поэзию, драматургию и эссеистику, и оказало глубокое влияние на развитие литературы и культуры в целом.

Псевдорусский стиль: Этот стиль в архитектуре был популярен в XIX веке и характеризовался использованием элементов, типичных для русской архитектуры, таких как луковичные купола, изогнутые арки, лепнина, декоративные узоры в стиле русского народного искусства. Однако, вместо того чтобы строить здания в строгом соответствии с историческими образцами, архитекторы вводили современные элементы и технологии, что делало их работы более фантазийными и оригинальными.

Псевдоготика: Этот стиль также популярен в XIX веке и характеризуется использованием архитектурных элементов, характерных для готической архитектуры, таких как стрельчатые арки, остроугольные окна, резные узоры, розетки и шпили. Однако здания, созданные в стиле псевдоготики, не всегда строго следуют традиционным принципам готической архитектуры, а часто вводят современные элементы и конструкции, чтобы достичь желаемого визуального эффекта.

Авангард – предельно пестрое, противоречивое, даже в чем-то принципиально антиномическое явление. В нем сосуществовали в непримиримой борьбе между собой и со всем и вся. К основным направлениям и фигурам авангарда относятся кубизм, экспрессионизм, супрематизм.

Вопросы:

1. Приведите примеры какие сооружения в стиле модерн возводились в России в 19-20 веках?

Таковы храм Спаса на крови на Екатерининском канале в Петербурге (на месте гибели Александра I от рук террористов), Верхние торговые ряды в Москве (ныне ГУМ, арх. А.Н. Померанцев), здания Исторического музея (арх. В.О. Шервуд) и Московской городской думы (арх. Д.Н. Чичагов), храм Христа Спасителя в Москве (арх. К.А. Тон).

1. Какие научные открытия и достижения были сделаны в России в 19-начале 20 века?

В России были сделаны значительные открытия и достижения в различных областях науки, таких как физика, химия, медицина и математика.

1820 – Монорельс

1832 – Неевклидова геометрия

1834 – Электродвигатель

1836 – Телеграф

1861 – Цветная фотография

1869 – Таблица Менделеева

1879 – Лампа накаливания

1947 - Электромобиль

1. Какие ученые и исследователи внесли значительный вклад в различные области науки в этот период?

Среди ученых, внесших значительный вклад, были Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Илларион Павлов, Петр Лебедев, Константин Циолковский, Пафнутий Чебышев и другие.

1. Какие технологии и изобретения стали широко распространены в России в это время?

В это время в России стали широко распространены технологии и изобретения, такие как телефон (в создании участвовал Александр Попов), кинематограф (Александр Драгомиров и Владимир Франк-Каменецкий), автомобиль (хотя первый автомобиль построил Карл Бенц в Германии, в России активно занимались его изучением и созданием собственных моделей, таких как Сергей Федоров и Петр Першин) и летательные аппараты (Константин Циолковский является одним из основоположников ракетной науки и космонавтики, его работы и исследования в этой области сыграли важную роль в развитии летательных аппаратов).

1. Какие новые направления и стили появились в русской живописи в XIX - начале XX века?

В этот период в русской живописи появились такие новые направления и стили, как модерн, символизм, футуризм и акмеизм.

1. Какие имена стали символами этого периода в русском искусстве?

Именами, ставшими символами этого периода, являются Серов, Крамской, Перов, Репин, Врубель, Бенуа и другие художники и ученые.

1. Какие социальные и исторические события представляли препятствия для научного и культурного прогресса в России в начале XX века?

Препятствиями для научного и культурного прогресса в России в начале XX века были Первая мировая война, Гражданская война и революция.

1. Какое влияние оказали научные и художественные достижения российских ученых и художников на мировую науку и культуру?

Научные и художественные достижения российских ученых и художников оказали значительное влияние на мировую науку и культуру, став основой для дальнейшего развития науки и искусства.

1. Какие последствия имели научные и культурные достижения этого периода для современности?

Научные и культурные достижения этого периода продолжают оказывать влияние на современность, вдохновляя исследователей и художников по всему миру и служа основой для современных технологий и творчества.