Российская Академия художеств

Санкт-Петербургский государственный академический институт

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина.

Реферат

На тему

«История Русской культуры XVIII-XIX веков».

Выполнил студент 2 курса факультета

теории и истории искусств отделения

заочного обучения Комаров А.М.

Домашний адрес: 115184, Москва,

Большой Татарский переулок, д.4, кв. 8,

тел. (095) 9514829

Санкт-Петербург

2002-2003 уч. год

Эпоха Петра I (1672–1725) явилась переломной в истории нашей страны. Ушла в прошлое Древняя Русь. Россия вступала в Новое время. Пожалуй, невозможно отыскать такую сферу, которая не претерпела бы изменений, вызванных энергией деятельного царя. Несомненно, многое из того, что ознаменовало смену эпох, было подготовлено ходом истории и давало себя знать еще в XVII в., однако качественный скачок, произведенный усилиями Петра, все же нельзя не считать поистине титаническим. Главным стимулом деятельности Петра были военные нужды. Россия должна была стать мощной обороноспособной державой европейского уровня. Этим фактором, так или иначе, было обусловлено большинство петровских начинаний. Кроме того, большое влияние на характер реформ оказала симпатия Петра к западному образу жизни и быту, зародившаяся еще в годы ранней юности, во время частых его визитов в Немецкую слободу в Москве, где он обрел первых друзей и где, по словам современника князя Б. И. Куракина, у него «амур начал первый быть». Этой иррациональной душевной склонностью, по-видимому, объясняется то огромное значение, которое Петр придавал реформам в области быта. Почти сразу после возвращения из Великого посольства, в 1700–1701 гг. издаются и оглашаются с барабанным боем на площадях и улицах указы, предписывающие дворянству брить бороды, а, кроме того, носить платье немецкое и французское. Приверженцев русской старины жестоко наказывали. Царь самолично резал бороды боярам. Дворян, явившихся на службу с бородой и усами, били батогами. Купцам за торговлю русским платьем грозил кнут и каторга. К мероприятиям того же «бытового» порядка следует отнести учреждение распоряжением начальника петербургской полиции 26 ноября 1718 г. ассамблей, явивших собой новую форму досуга для дворянства, предшествовавшую великосветским балам. В ассамблеях участвовали женщины, что было не характерно для бытового уклада предшествующей эпохи. Распоряжением были предусмотрены время, место и сам характер проведения ассамблей. Гости танцевали, играли в карты и шахматы, курили. По воспоминаниям современников (камер-юнкера Ф. В. Берхгольца), поначалу присутствовавшие чувствовали себя достаточно неуютно и скованно, но постепенно и ассамблеи и новое европейское платье вошли в обиход дворянства и уже ко II четверти XVIII в. стали восприниматься вполне естественно. Для облегчения освоения новых форм поведения в 1717 г. было издано специальное пособие, сборник правил поведения в обществе и дома под названием «Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению». Не менее значимые преобразования были проведены в сфере сельского хозяйства и промышленности. Стараниями Петра были освоены новые культуры растений: помимо хрестоматийно известного картофеля (который, правда, будучи завезен в страну Петром, получил широкое распространение только во II половине XVIII – начале XIX вв.), царь активно содействовал распространению культуры винограда. Специальными указами насаждались более совершенные сорта технических культур: льна, конопли. Заводился голландский скот. Совершенствовались технологии: специальными указами серпы заменялись косами-литовками. Преобразования в технике и промышленности относятся, пожалуй, к разряду самых неохватных сфер деятельности Петра. Заинтересовавшись привезенной князем Долгоруковым астролябией и случайно найденным в сарае старым английским ботиком, который, к изумлению молодого царя, обладал способностью ходить галсами против ветра, он на всю жизнь сохранил увлеченность техникой. Петр сам был мастером многих ремесел – умел работать руками. Его увлечением, которому он часто посвящал свободное время, было токарное дело. Технический прогресс был непременным условием военно-политического могущества России. При Петре русская промышленность выходит на новый уровень развития. В России при активном участии государства устраиваются мануфактуры, совершенствуется их техническое оснащение, появляются современные армия и флот. Петр вникал во все мелочи. Издавались указы, регламентировавшие ширину холстов, указы, под страхом ссылки на галеры запрещающие выделывать кожу для обуви дегтем и требующие обрабатывать ее ворванным (китовым) салом, указы, касающиеся обработки пеньки. Трудно сказать, были ли мелочная опека и жестокое принуждение необходимым условием проведения реформ. Вполне возможно, что в стране, население которой было ориентировано на дедовские традиции и не спешило расставаться со средневековыми методами хозяйствования, другого пути не было. Сам Петр в одном из своих указов высказался на этот счет так: «наш народ яко дети, <…> которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят». Одной из важнейших задач, поставленных царем, было воспитание образованных людей, специалистов, необходимых для построения нового государства. Двадцатого января 1714 г. был издан указ, согласно которому к первой дворянской обязанности – служить была добавлена еще одна – учиться. До 15 лет дворянин должен был обучиться грамоте, «цифири» (т. е. счету) и геометрии, в противном случае ему нельзя было жениться. Начало светскому образованию в России было положено открытием по указу 14 января 1701 г. Школы математицких и навигацких наук, разместившейся в Сухаревой башне в Москве. Почти одновременно с Навигацкой в Москве была создана Артиллеристская школа, а в 1712 г. – Инженерная. В этих школах преподавались точные науки: арифметика, геометрия, черчение и профессиональные знания по профилю школы. В 1707 году для удовлетворения нужд армии (лечение раненых в Северной войне) была создана Медицинская академия. Система образования при Петре столкнулась с большими трудностями. Царь, как всегда по требованию момента, начал строить ее с вершины – со специального профессионального образования, в то время как в России не было еще системы начального образования. Чтобы учиться, например, в Навигацкой школе (т. е. получать специальность моряка), нужно было уже уметь читать, писать, считать, а выучиться этому было негде. Системе профессионального образования не хватало грамотных учеников. Для решения этой проблемы в 1716 г. начали создаваться цифирные школы. Однако Морское ведомство, в ведение которого были переданы эти школы, не уделяло им достаточно внимания, и очень скоро из-за недостатка финансирования и отсутствия учителей цифирные школы зачахли. Как ни странно, при общей секулярционной политике в петровское время более устойчиво развивалась система церковного образования. Создается сеть епархиальных школ. С учениками в учебных заведениях обращались весьма строго. В классе велено было присутствовать отставным солдатам и иметь в руках хлыст: «а буде кто из учеников станет бесчинствовать, оных бить, не смотря какой бы он фамилии не был». Нужды развивающейся школы требовали выпуска новых учебников. В 1701 г. преподаватель Славяно-греко-латинской академии Федор Поликарпов выпустил ***«***Букварь словенскими, греческими, римскими письмены учатися хотящим», а в 1703 г. вышла знаменитая «Арифметика, сиречь наука численная» Леонтия Магницкого, которую М. В. Ломоносов назвал в числе книг, ставших для него «вратами учености». Реформы Петра положили начало развитию отечественной науки. В 1725 г. в Петербурге была открыта Академия наук. Проект устава Академии был разработан при непосредственном участии царя, но открытие состоялось уже после его смерти. Академия стала крупным научным центром. «В истории мировой культуры в прошлых веках нельзя указать другой пример столь же быстрого и эффективного выращивания науки, как это было в России в первой половине XVIII в. через посредство Петербургской Академии», – писал академик С. И. Вавилов. Для работы в Академии были приглашены видные иностранные ученые, в т. ч. и будущие европейские знаменитости Бернулли, Эйлер. При академии были открыты гимназия и академический университет. В начале XVIII в. резко возрастает объем выпуска печатной продукции. Открываются новые типографии. В 1708 г. витиеватый церковно-славянский шрифт был заменен новым гораздо более простым гражданским. Старый шрифт продолжал использоваться только в церковной и богослужебной литературе. С конца 1702 г. в России стала издаваться первая печатная газета для широкого читателя – «Ведомости», пришедшая на смену «Курантам», изготавливавшимся в единственном экземпляре для Алексея Михайловича и его приближенных. Суровые меры, к которым приходилось прибегать Петру, порождали недовольство народных масс. В народе ходили слухи, что царь не настоящий, что его подменили. Апологеты древнерусской старины склонны были видеть в Петре самого Антихриста.Глобальная перестройка, охватившая страну, требовала соответствующего идейного оформления. Основной идеей, которую идеологи петровской эпохи противопоставили традиционалистским стремлениям консервативной части общества, была идея сильного государства, в укреплении которого, пусть и ценой жертв, виделся единственный путь к «всеобщему благу» и «всенародной пользе». Видную роль в развитии общественно-политической мысли I четверти XVIII в. сыграл ближайший сподвижник Петра Феофан Прокопович (1681 – 1736). Блестящий оратор, выдающийся писатель-публицист и поэт, он был одним из главных идеологов реформ. В своих произведениях, многие из которых были прочитаны в качестве проповедей, (Феофан был священником), он давал оценку наиболее значительным событиям эпохи. В 1720 г. он произнес «Слово похвальное о флоте российском», в следующем году – слово при открытии Синода и т. д. Незаурядные способности Феофана Прокоповича очень ценил Петр. Именно ему он поручил разработку таких важных законодательных актов, как «Духовный регламент» и «Правда воли монаршей». Большая творческая задача построения нового сильного государства, которую всеми силами своей неординарной личности решал Петр, не могла не увлечь наиболее передовых людей эпохи. В работу над поиском оптимальных путей реформирования по собственной инициативе включались представители наиболее активной, мыслящей части общества. Появилась целая серия публицистических по сути произведений, характерной особенностью которых было то, что обращены они, были не столько к широкому читателю, сколько к самому Петру, и содержали своеобразные «советы» царю, соображения, рассуждения на тему обустройства России. Наиболее известны сочинения Ф. С. Салтыкова и И. Т. Посошкова. Федор Степанович Салтыков (?–1715) – представитель древнего боярского рода, сподвижник Петра. Во время поездки в Англию в 1713–1714 гг. предложил использовать некоторые формы английского государственного и социального устройства в России. Свои соображения он изложил в двух донесениях: «Пропозиции» и «Изъявлениях, прибыточных государству». Салтыков писал об укреплении положения дворянства, о распространении образования, о развитии промышленности и торговли. Некоторые из его предложений были претворены в жизнь. Так, на основании рекомендаций Салтыкова был издан в 1714 г. указ о единонаследии. Выдающимся представителем экономической мысли петровской эпохи был Иван Тихонович Посошков (1652–1726). Будучи купцом, сыном ремесленника-ювелира, он выступал идеологом торгового сословия. В отличие от Прокоповича и Салтыкова, Посошков был самоучкой и никогда не бывал за границей. Тем не менее, главный его труд «Книга о скудости и богатстве» (1724 г.), предназначавшаяся Петру, содержит много оригинальных и вполне зрелых идей. Взгляды Посошкова близки концепции меркантилизма. По его мнению, государство должно всячески опекать купечество, обеспечивать его ссудами, жаловать казенными заводами, обеспечивать рабочей силой, набранной из бродяг и нищих. Большое внимание уделял Посошков и внешней торговле. Он выступал за создание компании, которая бы объединила всех русских купцов, ведущих заграничную торговлю. Тем самым можно было устранить конкуренцию и избежать понижения цен на товары, пользующиеся спросом у иностранных покупателей. Петровская реформа, глобальные изменения в жизни российского общества дали сильнейший импульс для развития искусства. На рубеже двух столетий происходит резкая трансформация художественной традиции. Россия приобщается к западной школе живописи. Новое искусство характеризовалось усилением интереса к человеку, к его внутреннему миру, с одной стороны, и к строению его тела, с другой. Русские художники овладевают техническими достижениями западных мастеров: в обиход входят новые материалы (холст, масляные краски, мрамор), живописцы овладевают техническими приемами реалистической передачи окружающего мира. В работах начинает использоваться прямая перспектива, позволяющая показать глубину и объемность пространства. Художники в бликах и тенях прослеживают направление света, учитывают расположение его источника, учатся передавать фактуру материала: металл, мех, ткань и стекло. В живопись проникает невиданное дотоле многообразие образов и сюжетов. Самой, пожалуй, интересной сферой развития изобразительного искусства была портретная живопись, более всех других свидетельствующая о глубине и резкости произошедшего перелома. Первыми художниками, чье творчество ознаменовало рождение нового искусства, были И. Н. Никитин и А. М. Матвеев. Иван НикитьевичНикитин (1690–1742) родился в семье московского священника. С ранней юности он проявил способности к рисованию. Петр, узнав о его способностях, велел брать уроки живописи и рисунка, а для завершения образования отправил его на стажировку в Италию. Вернувшись, И. Н. Никитин был пожалован званием «гофмалера» (придворного художника). Работ, принадлежавших кисти Никитина, сохранилось немного. Наиболее известная из них – портрет канцлера графа Г. И. Головкина, замечательный не только точностью внешнего сходства, но, что особенно важно, передачей внутреннего облика умного, волевого государственного деятеля.

Андрей Матвеевич Матвеев (1701–1739) учился в Амстердаме и антверпенской Академии художеств. Крупные работы Матвеева (росписи церквей, Сенатского зала Двенадцати коллегий и др.) не сохранились. Из нескольких известных теперь портретов наиболее выразителен автопортрет с женой, в котором замечательно переданы внутренняя близость обоих персонажей, их дружелюбие, внимание и нежность друг к другу. Лирическая одухотворенность работ Матвеева отличает его от нередко суровых и несколько аскетичных работ Никитина. А. М. Матвеев был учителем таких известных живописцев середины века, как И. Я. Вишняков и А. Г. Антропов. В I половине XVIII в. в России работало много иностранных художников. Некоторые из них внесли немалую лепту в развитие русского изобразительного искусства. Среди них наибольшей известностью пользуются И. Г. Таннауэр, Л. Каравак. Особое место в изобразительном искусстве I половине XVIII в. занимала гравюра. Это был наиболее доступный широким массам вид искусства, быстро откликающийся на события времени. Виды морских сражений, городов, торжественных праздников, портреты великих людей – таков был спектр сюжетов, над которыми работали мастера гравюры. Лицо русской гравюры I четверти XVIII в. определяли мастера, сочетавшие в своих работах западную технику и национальный характер русской гравюры Иван и Алексей Зубовы, Алексей Ростовцев. Излюбленной темой работ А. Ф. Зубова были виды Петербурга, в которые обязательно включались водные пейзажи с кораблями. Становление русской скульптуры было связано с именем Карло Бартоломео Растрелли (1675 – 1744) – выходца из Флоренции, приглашенного Петром в Россию в 1716 г. Им была создана целая галерея скульптурных портретов виднейших деятелей эпохи – бюст и конная статуя Петра (установленная около Инженерного замка в Петербурге), бюст А. Д. Меншикова, статуя Анны Иоанновны с арапчонком. В области архитектуры к наиболее значительным новшествам можно отнести возникновение регулярной городской застройки. Не имеющим аналогов экспериментом было строительство Петербурга – первого города в России, строительство которого велось по заранее продуманному плану. В разработке плана принимали участие как иностранные, так и русские архитекторы: Ж. - Б. Леблон, П. М. Еропкин. Новая столица кардинально отличалась от традиционного древнерусского города – прямые, пересекающиеся под прямым углом улицы-проспекты, типовые проекты домов, европейский облик архитектуры. Во многом внешний вид города был определен творчеством уроженца итальянской Швейцарии, приехавшим в 1703 г. Доменико Трезини (1670 – 1734). Им были построены такие замечательные архитектурные шедевры, как Петропавловский собор, здание Двенадцати коллегий. Появляется новый тип усадебной архитектуры. Вместо древнерусских палат получает распространение тип дворца в западноевропейском стиле. Одна из первых построек такого рода – дворец А. Д. Меншикова в Петербурге (арх. Дж. - М. Фонтана и Г. Шедель). К середине столетия нововведения Петра уже вполне укоренились на русской почве. Воспринятые достижения западного мира дали импульс для дальнейшего развития русской культуры, которое шло теперь во многом синхронно развитию европейской.

XVIII век вошел в историю общественно-политической и философской мысли как эпоха Просвещения. Крупнейшими представителями этого течения в Европе были Дж. Локк, Вольтер, Ж. — Ж. Руссо, Д. Дидро, И. В. Гете. Основой идеологии Просвещения было представление о «естественном равенстве» всех людей независимо от сословной принадлежности. В Европе идеи Просвещения стали знаменем борьбы набирающей силы буржуазии, «третьего сословия» против отживающего свой век феодального общества с его жесткой общественной структурой, в которой положение человека определялось не качествами «ума и сердца», а происхождением. По мнению просветителей, путь к построению нового общества лежал через распространение знаний и образованности, т. к. считалось, что прежний «несправедливый» порядок сохраняется из-за невежества подавляющего количества населения, из-за господства «предрассудков». В России идеи Просвещения получили большую популярность. Как ни странно, ими была захвачена сама императрица Екатерина II. Она состояла в переписке с видными французскими просветителями и упорно старалась создать о себе мнение как о «просвещенном монархе», «философе на троне». Реальность, однако, была далека от провозглашаемых идей. Екатерина и сама понимала это. «Вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо», – писала она в своем письме к Дидро. И все же ей хотелось быть идейным лидером русского общества. II половина XVIII в. – это время особой популярности литературных журналов. Екатерина инкогнито, не указывая своего имени, начинает издавать «сатирический» журнал «Всякая всячина», в котором основное внимание уделялось различным человеческим слабостям, не имевшим отношения к злейшим социальным язвам русского общества того времени: юмор журнальных публикаций был посвящен расточительству, женскому непостоянству и т. д. Затея императрицы потерпела неудачу. Ее издание в свою очередь стало объектом едких насмешек со стороны журнала «Трутень», издателем которого был наиболее видный представитель русского Просвещения Николай Иванович Новиков (1744 – 1818). Новиков прекрасно знал, кто скрывается под вывеской «Всякой всячины», выпады его били точно в цель. Екатерина безуспешно пыталась острить в ответ. В конце концов «Трутень» был закрыт. Это, однако, не остановило Н. И. Новикова – он начинает издание журнала «Живописец», в котором продолжает линию, заложенную «Трутнем», хотя уже более осторожно. В его изданиях осмеивались сословные предрассудки, показывались ужасы крепостного права, утверждалась идея равенства людей. Объектом сатиры был и государственный строй, хотя в целом Новиков оставался сторонником просвещенной монархии, постепенных реформ на основе «исправления нравов». Помимо журналистики, просветительская направленность деятельности Н. И. Новикова проявилась в издании памятников древнерусской литературы: с 1773 по 1775 г в свет вышло десять томов «Древней Российской Вивлиофики***»***. Еще дальше в критике самодержавия и крепостничества пошел Александр Николаевич Радищев (1749 – 1802). Система его воззрений, в целом родственная идеологии Просвещения, все же выходит за рамки этого течения. Основное отличие его идей от «классического» просветительства Н. И. Новикова в том, что Радищев, разделяя фундаментальные ценности просветительства, был сторонником революции. В оде «Вольность» А. Н. Радищев открыто приветствует народное восстание, суд над царем и его казнь. Главное произведение Радищева – «Путешествие изПетербурга в Москву», по недосмотру принятое цензурой за обычные путевые заметки и поэтому допущенное к печати. В нем перед читателями проходят сатирические типы помещиков. Невежество и жестокость дворянства Радищев показывает в бытовых сценках, свидетелем которых становится по дороге из Петербурга в Москву. Контрастом бесчеловечным образам господ Радищев выводит крестьян, сохраняющих, несмотря на бедственность своего положения внутреннее достоинство и душевную красоту. Вскоре, однако, власти разобрались в характере произведения, почти весь тираж был уничтожен, а автор отправлен в ссылку. «Сатирическим воззванием к возмущению» назвал «Путешествие» А. С. Пушкин. Просветительский характер эпохи проявился и развитии системы образования. В ее развитии в России второй половины XVIII в. прослеживаются две тенденции: первая из них проявлялась в существенном расширении сети учебных заведений; вторая выражалась в усилении влияния принципа сословности. Согласно Уставу народных училищ, утвержденному в 1786 г., в каждом губернском городе учреждались главные училища с четырьмя классами, а в уездных городах – малые народныеучилища с двумя классами. Тем самым была заложена основа системы начального образования. Наряду с расширением сети народных школ, предназначавшихся для низших слоев общества, увеличивалось число сословных учебных заведений предназначавшихся исключительно для дворян. В конце XVIII в. открываются кадетские корпуса, благородные пансионы и другие так называемые «закрытые» учебные заведения, в которых дети неотлучно жили и воспитывались с 5 – 6 до 18 – 20 лет. Одним из таких образовательных учреждений был Смольный институтблагородных девиц, открытый в 1764 г. Увеличивается число высших учебных заведений. В 1755 г. стараниями М. В. Ломоносова и И. И. Шувалова был открыт Московский университет, ставший не только крупнейшим образовательным, но и научным центром. В 1773 г. в Петербурге открывается Горный институт. Развивается наука. Среди ученых, оказавших наибольшее влияние на этот процесс, следует отметить Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), труды которого стали серьезными вехами в самых разных областях научного знания: в физике, химии, астрономии, истории, филологии. Среди иностранных ученых, работавших в России, видное место занимал математик Л. Эйлер. Важную роль в научной жизни продолжает играть Академия наук. Под эгидой Академии проводятся исследовательские работы по разным отраслям, устраиваются географические экспедиции в отдаленные районы страны. Вторая половина XVIII в. примечательна небывалым взлетом технической мысли. В историю вошли имена И. И. Ползунова, за двадцать лет до Дж. Уатта изобретшего универсальную паровую машину, и И. П. Кулибина – автора многочисленных изобретений («самобеглой коляски», одноарочного моста через Неву, лифта и др.), большинство из которых осталось не осуществленными. Литература II половины XVIII в. представлена тремя направлениями. Первое из них – классицизм – направление в искусстве и литературе, для которого характерны высокая гражданская тематика, ориентация на античные образцы и строгое соблюдение определенных творческих норм и правил. Зародился он еще во II четверти XVIII в. и проявился в творчестве А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова, расцвета достиг в произведениях М. М. Хераскова, Я. Б. Княжнина и Г. Р. Державина. Наиболее полно принципы классицизма проявились в творчестве Александра Петровича Сумарокова (1717–1777) – создателя первых национальных русских образцов драматургии классицизма – трагедий и комедий. Основой трагического конфликта в пьесах А. П. Сумарокова, в соответствии с канонами классицизма, является противоречие между гражданским долгом и любовью, выбор между которыми предстоит сделать главному герою. Характерной чертой драматургии русского классицизма является также то, что часто в качестве материала использовалась древнерусская тематика: трагедии «Хорев», «Ярополк и Димиза», «Дмитрий Самозванец» А. П. Сумарокова, «Вадим Храбрый» Я. Б. Княжнина и др. Большое значение для литературы классицизма имела ***ода***. Ода стала основным жанром поэзии М. В. Ломоносова. Выдающееся значение имели оды Г. Р. Державина («Фелица»). Второе направление в русской литературе – начинавшее оформляться художественно-реалистическое. Здесь самый крупный след оставил Денис Иванович Фонвизин (1744–1792) – автор комедий «Бригадир» и бессмертного «Недоросля». По форме произведения Д. И. Фонвизина имеют еще очень много общего с литературой классицизма: соблюдается единство времени и места, пьесы состоят из пяти актов, героям даны «говорящие» фамилии: Простакова, Вральман, Скотинин, Правдин и пр. В то же время трактовка персонажей менее условна: в образах госпожи Простаковой, Митрофанушки, Бригадирши читатели узнавали своих современников, их характеры выписаны более тонко и реалистично. Творчество Д. И. Фонвизина оказало огромное влияние на развитие русской культуры. В его комедиях сильна антикрепостническая направленность. Многие фразы из его произведений стали крылатыми («Не хочу учиться – хочу жениться»), имя Митрофанушки превратилось в нарицательное. Третье направление – сентиментализм. Это направление отмечено повышенным интересом к человеческим чувствам, эмоциональному восприятию окружающего мира. Для сентиментализма характерна оценка человека исходя из того, в какой мере он способен на большие, искренние и глубокие чувства. В русской литературе сентиментализм представлен творчеством Н. М. Карамзина, который был не только великим историком, но и популярным писателем. В его романе «Бедная Лиза» крестьянская девушка влюбляется в молодого дворянина офицера Эраста. Незнатная героиня оказывается более способна любить, чем дворянин. Финал истории трагичен: соблазненная и брошенная Лиза кончает жизнь самоубийством. В архитектуре середина XVIII в. стала временем сложения стиля русского барокко. Истинный его расцвет связан с именем Франческо Бартоломео Растрелли (сына Бартоломео Карло Растрелли, 1700–1771). Им было построено несколько великолепных зданий, считающихся настоящими шедеврами отечественной архитектуры: Большой Петергофский дворец (1755 г.), Екатерининский дворец в Царском Селе (1757 г.), Зимний дворецв Петербурге (1762 г.), ансамбль Смольного монастыря (1764 г.). Облику барочных дворцов и храмов присуща особая пышность и прихотливость форм, богато используемый причудливый растительный орнамент, сложность построения архитектурных объемов, обилие мягких изгибов в элементах декора. Помимо Растрелли в стиле барокко работали архитекторы Д. В. Ухтомский (колокольня Троице-Сергиевой лавры, 1769 г.), С. И. Чевакинский (Никольский Морской собор в Петербурге, 1762 г.) Во второй половине столетия на смену пышному и декоративному барокко пришел классицизм. В архитектуре, как и в литературе, классицизм проявился, прежде всего в ориентации на античную (древнегреческую и древнеримскую) традицию. Строгость форм, наличие портиков и колоннад (классический ордер), сдержанный колорит – таковы характерные черты этого стиля. Утверждение классицизма во многом связано с развитием абсолютизма в России. К эпохе раннего классицизма относится здание Академии художеств в Петербурге (А. Ф. Кокоринов, Ж. — Б. Валлен-Деламот, 1788 г.). Настоящим шедевром архитектуры раннего классицизма считается знаменитый Дом Пашкова, построенный в 1784 – 1786 г. в Москве Василием Ивановичем Баженовым (1738–1799). Академик Флорентийской и Болонской академий, профессор Римской, в России В. И. Баженов не мог найти взаимопонимания с императрицей. Большая часть его грандиозных проектов не была воплощена в жизнь. Среди них проект глобальной реконструкции Кремля и загородной резиденции Екатерины в деревне Царицыно. Особенно трагична судьба последнего проекта: ансамбль, на постройку которого В. И. Баженов потратил девять лет жизни, уже почти готовый, по приказу императрицы был разрушен. Более счастливо сложилась творческая биография Матвея Федоровича Казакова (1738–1812), самого, пожалуй, яркого представителя московской школы зодчества, мастера зрелого (строгого) классицизма. Им были возведено очень много зданий в Москве: как общественных, так и усадеб. Самыми известными работами М. Ф. Казакова являются здание Сената в Кремле (1787 г.), Благородного собрания (1784 г.) и Голицынская больница (1801 г.).В Петербурге классицизм был представлен работами Ивана ЕгоровичаСтарова (Таврический дворец, 1789 г.), Антонио Ринальди (Мраморный дворец, 1785 г.) и замечательного итальянского мастера Джакомо Кваренги, построившего целый ряд зданий во многом определивших облик классической архитектуры столицы конца XVIII в. Архитектура Кваренги строга и лаконична. Среди его построек выделяются здания Академии наук (1789 г.), Эрмитажного театра и Смольного института (1808 г.). Вторая половина явилась периодом настоящего расцвета русской скульптуры. Наивысшие достижения в этой области связаны с творчеством Федора Ивановича Шубина (1740–1805). Судьба его напоминает судьбу его земляка М. В. Ломоносова. Обучившись на родине косторезному делу, Шубин прибыл в Петербург и поступил в Академию художеств в класс профессора Н. Жилле. Окончив курс с золотой медалью, с образовательной целью он посетил Францию, Италию и вернулся оттуда уже зрелым мастером. Ф. И. Шубин работал в основном в жанре портрета. Первое и одно из самых лучших произведений скульптора – бюст князяА. В. Голицына. Шубину удалось создать образ умного, слегка надменного, благодушно насмешливого русского аристократа. Живой ум, вдохновенная сила и в то же время душевная мягкость видны в лишенном всякой парадности скульптурном портрете Ломоносова. Незаурядным произведением является *портрет Павла I*, в котором Ф. И. Шубину удалось сочетать правдивое изображение карикатурности и, в то же время, своеобразного мрачного величия черт императора. Жестокость на лице Павла при круговом осмотре неожиданно сменяется выражением мечтательности и затаенной тоски. Эстетика классицизма нашла выражение в творчестве М. И. Козловского. Его памятник А. В. Суворову, созданный еще при жизни великого полководца, не имеет портретного сходства – на гранитном пьедестале установлена фигура воина в античных доспехах, призванная аллегорически воплотить силу русского оружия. Аллегорична и композиция Самсон, раздирающий пасть льву, установленная в каскаде петергофских фонтанов и посвященная победе России над Швецией (лев – герб Швеции) в Северной войне.

Первая величина среди иностранных мастеров, работавших во II половине XVIII в. в России – француз Этьен Морис Фальконе (1716–1791), автор знаменитого «Медного всадника». Непревзойденная по художественной силе фигура Петра Великого на вздыбленном коне являет собой образ России, поднятой в титаническом скачке властной рукой царя-реформатора. В живописи во II половине XVIII в. наиболее интересным направлением продолжает оставаться портрет. Уже в середине столетия развитие русской живописной школы было ознаменовано появлением ряда крупных мастеров портрета: И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова. К концу века среди русских портретистов выделяются три по истине великих мастера: Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий и В. Л. Боровиковский. Федор Степанович Рокотов (1735–1808) – непревзойденный мастер небольших по размерам камерных портретов. Его работы отличаются особой задушевностью: мягкий свет, «вызывающий» из таинственной мглы одухотворенные лица, мерцающие, легкие мазки. Рокотов не уделяет особого внимания изображению одеяний, орденов, драгоценностей – всему тому, что выходило на первый план в парадных портретах, популярных в то время. Сила художественного воздействия его произведений сосредоточена в передаче душевной красоты его моделей. Среди лучших работ Ф. С. Рокотова могут быть названы портреты В. И. Майкова,А. П. Струйской, В. Н. Суровцевой. Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735–1822) – крупнейший мастер парадного портрета. В его произведениях абсолютная портретная схожесть и тонкий психологизм сочетается с мастерской передачей материала окружающих аксессуаров. Наиболее известные его работы: портрет архитектора А. Ф. Кокоринова, портрет П. А. Демидова и серия портретов «смолянок» – воспитанниц Смольного института, в которых художник нашел средства передать разнообразие характеров, живость чувств, обаяние молодости и своеобразную красоту девушек. Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825) писал как парадные, так и интимные камерные портреты. Классикой парадной портретной живописи считается портрет князя А. Б. Куракина, при всех орденах и регалиях, на фоне бюста Павла I. Совсем иное настроение рождает приобретший хрестоматийную известность поэтичный и женственный портрет М. И. Лопухиной. Помимо портрета во II половине XVIII в. получают распространение до того почти отсутствовавшие жанры живописи. Классицизм в живописи проявился в появлении картин на историческую тему. Мастерами исторической живописи были А. П. Лосенко («Владимир и Рогнеда», 1770 г.); Г. И. Угрюмов («Испытание силы Яна Усмаря», 1797 г.). Родоначальником русской пейзажной живописи стал С. Ф. Щедрин.Ознаменованный сменой императоров рубеж веков оказался вехой и в развитии культуры. Новый этап характеризовался расширением культурного взаимодействия с другими странами и народами, общей демократизацией творческого процесса и более четкой дифференциацией различных его сфер. Отчетливо меняется колорит эпохи: ушли в прошлое пудреные парики с буклями и косицами, камзолы и т. д. Наиболее яркой, интересной, передовой областью культуры России в XIX в. становится литература. Ее расцвет во многом был подготовлен деятельностью литераторов XVIII в. К началу столетия в России сформировалась читательская аудитория с развитым вкусом к серьезной литературе, выход в свет нового произведения воспринимался как событие. Писатель, поэт стали заметными фигурами в обществе. Осознание социальной миссии писателя способствовало установлению тесной связи литературы с передовой освободительной идеологией. Для русской литературы первой половины XIX в. характерна быстрая смена художественных направлений. Господствующие эстетические принципы успевали несколько раз трансформироваться в течение жизни одного поколения. Завершающим аккордом развития классицизма в русской литературе явилась пьеса А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1823 г.), в которой традиции классической комедии XVIII в. сочетаются, как у Д. И. Фонвизина, с чертами зарождающегося реализма. В начале века в Европе и в России формируется романтизм – течение в литературе и искусстве, для которого характерен особый интерес к неординарной личности, одинокому Герою, противопоставляющему себя, мир своей души окружающему миру. Для романтиков в творчестве главной задачей является не столько точное воспроизведения реальности, сколько создание «идеала», черты которого обычно придаются главному действующему лицу и отражают отношения автора к действительности. Создателем русского романтизма считают Василия Андреевича Жуковского (1783–1852), поэта, чьи полные меланхолии, народных мотивов и мистических образов произведения (баллады «Людмила» 1808 г., «Светлана» 1812 г.) стали образцами стиля новой литературы. Для романтиков характерен интерес к истории. Не случайно В. А. Жуковским была переведена «Одиссея» Гомера. Император ценил заслуги В. А. Жуковского, ему было доверено воспитание наследника престола, будущего Александра II, в 1841 г. Жуковский был избран академиком Петербургской АН. Помимо него представителями романтизма были поэты-декабристы К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, А. А. Бестужев (Марлинский), А. И. Одоевский. Идейная основа их творчества, конечно, очень отличается от романтизма Жуковского. В ней преобладает поэзия борьбы, свободы, она гораздо более оптимистична. Иначе как романтическими нельзя назвать и ранние произведения Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) и Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841). Пушкин относится к числу тех писателей, чей творческий путь был отмечен обращением к различным художественным направлениям. Как уже было сказано, ранний Пушкин – романтик, в его произведениях можно даже обнаружить некоторое влияние сентиментализма. В то же время он считается родоначальником русского реализма. Его роман в стихах«Евгений Онегин» был назван В. Г. Белинским «энциклопедией русской жизни». На первый взгляд Онегин напоминает излюбленный тип романтического героя – разочаровавшийся в жизни, уставший от великосветского общества молодой человек, стремящийся к уединению в деревенской глуши. Однако, внимательно вглядевшись в его образ, нетрудно заметить, что сам автор отнюдь не считает затворничество Онегина благородным и поэтичным и не пытается убедить в этом читателя. Это не романтический «идеал». Пушкин рисует реалистический портрет человека, который «играет» для самого себя одинокого романтического героя. «Заигравшись», Онегин не смог оценить искреннего чувства в совсем не соответствующей романтическим канонам, не «таинственной», не «роковой» деревенской барышне Татьяне. Для Онегина дороже оказывается его красивая поза, за что он и расплачивается в итоге. Помимо «Онегина» выдающимися образцами реализма в творчестве А. С. Пушкина являются историческая драма «Борис Годунов», повести «Капитанская дочка»,«Дубровский». Не просто складывались отношения А. С. Пушкина с властью. Близость декабристам, независимый характер стали причиной достаточно прохладного отношения к нему со стороны Николая I. Ссылки и опалы сменялись сомнительными императорскими милостями, такими, например, как пожалование низшего придворного чина камер-юнкера, не подходящего Пушкину ни по возрасту, ни по занимаемому месту в обществе. Трагической была гибель поэта. Конфликт, разгоревшийся при молчаливом попустительстве великосветского окружения, привел к дуэли, необходимость участия в которой была продиктована понятиями дворянской чести, к которым сам А. С. Пушкин относился очень серьезно. Пушкин был убит в возрасте 37 лет. Традиции Пушкина в литературе продолжил его младший. Ю. Лермонтов. Ранние произведения Лермонтова – это в основном любовная лирика. Однако со временем в его поэзию наряду с темой трагичной, несчастной любви входит гражданская тематика. Известность ему принесло стихотворение «На смерть поэта», посвященное гибели А. С. Пушкина. За ним последовали «Родина», «Бородино». Как и его великий предшественник, М. Ю. Лермонтов в своем творчестве сочетал романтизм и реализм. Поэзия романтического одиночества и противостояния миру нашла отражение в поэмах «Мцыри» и «Демон». Вершиной лермонтовского реализма считается роман «Герой нашего времени». Драматургия М. Ю. Лермонтова представлена пьесой «Маскарад», написанной в 1835 г. Дальнейшее развитие литературы было связано с укреплением позиций реализма. Важной вехой в этом процессе было творчество Николая Васильевича Гоголя (1809–1852). Его считают первым писателем так называемой «натуральной школы» в русской литературе, т. е. того течения, которое сейчас принято именовать «критическим реализмом». Наследие Н. В. Гоголя многообразно. Это и колоритные зарисовки быта малоросских помещиков в повестях «Миргород», и наполненные фантастическими и сказочными мотивами украинского фольклора«Вечера на хуторе близ Диканьки», и мистичные «Петербургские повести» в которых гротеск, фантастика («Нос») сочетаются с пронзительно реалистичным изображением жизни задавленного жизнью «маленького человека» («Шинель»). В 1835 г. Н. В. Гоголь закончил комедию «Ревизор», сюжет которой был подсказан ему А. С. Пушкиным. Комедия без положительного героя, в образах вороватых провинциальных чиновников она демонстрировала портрет всей чиновно-самодержавной Российской империи. Не случайно фраза городничего в финальной сцене: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь» воспринималась как адресованная в зрительный зал. Своеобразным сочетанием сатиры и лирики, реализма и гротеска является неоконченное произведение Н. В. Гоголя «Мертвыедуши», названное самим писателем поэмой. На середину века пришелся расцвет творчества графа ***А. К. Толстого*** (приходившегося Л. Н. Толстому троюродным братом). Из наиболее известных произведений А. К. Толстого следует назвать стихотворение, впоследствии ставшее популярным романсом «Колокольчики мои…», и исторический роман «Князь Серебряный». Особое значение, которое приобрела в I половине XIX в. литература, обусловило появление литературной критики как самостоятельного жанра. Высшие достижения в этой сфере связаны с именем Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848), значение творчества которого выходит далеко за пределы узко литературоведческих вопросов. В. Г. Белинский был одним из тех мыслителей, усилиями которых утверждалось высокое гражданственное звучание русской литературы. Во многом благодаря В. Г. Белинскому литературная критика в России стала пространством идейной борьбы, форумом, на котором обсуждались важнейшие вопросы жизни общества, трибуной, с которой передовые идеи шли в массы. Еще одним прямым следствием развития словесности можно считать возрастание роли драматического театра в жизни общества. Большой резонанс вызывали спектакли, шедшие на сценах московского Малого театра и петербургского Александринского. В 20–30-х гг. XIX в. классицизм был вытеснен из репертуара пьесами романтической направленности. Эпоха породила плеяду замечательных актеров, творчество которых отличалось эмоциональностью, правдивостью, глубоким внутренним содержанием: П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, А. Е. Мартынов. Первая половина XIX в. ознаменована расцветом русской музыки, связанным, прежде всего, с именем Михаила Ивановича Глинки (1804–1857), вошедшего в историю как первый русский композитор мирового значения. М. И. Глинка считается основателем русской классической музыки. Его оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» во многом определили дальнейшее развитие русской оперной музыки на много десятилетий вперед. Отличительной чертой творческого подхода композитора было использование мотивов русского фольклора, народной музыки. «Создает музыку народ, а мы, композиторы, только ее аранжируем», – считал М. И. Глинка. Писал Глинка и романсы. Развитие национальной темы в музыке продолжил младший современник Глинки Александр Сергеевич Даргомыжский (1813–1869). Новаторство Даргомыжского выразилось в поиске новых выразительных средств в музыке. Основным средством создания индивидуального образа служило для Даргомыжского музыкальное воспроизведение интонаций живой человеческой речи. Его опера «Русалка», в основу которой был положен пушкинский сюжет, знаменовала рождение нового жанра – народно-бытовой психологической драмы. Даргомыжский обогатил жанры вокальной лирики: песня «Старый капрал», сатирико-комические песни «Червяк» и «Титулярный советник». Существенный вклад в развитие в русской музыкальной культуры внесли современники Глинки А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев, известные сегодня, в основном, как авторы романсов. В отличие от других видов искусства в русской архитектуре I половины XIX в. сохраняет свои позиции классицизм, вступивший в стадию наивысшего развития – зрелый или высокий классицизм, часто именуемый русским ампиром. Крупнейший архитектор этого времениАндрей НикифоровичВоронихин (1759–1814). Главное творение Воронихина – Казанский собор, величественная колоннада которого образовала площадь в центре Невского проспекта, превратив собор и окружающую застройку в важнейший градостроительный узел центра Петербурга. В 1813 г. в соборе был погребен М. И. Кутузов, и собор стал своеобразным памятником победам русского оружия в войне 1812 г. Позже на площади перед собором были установлены статуи Кутузова и Барклая де Толли, исполненные скульптором Б. И. Орловским. Вид греческого храма придал зданию Биржи архитектор Ж. Тома де Томон (1760 – 1813), швейцарец по происхождению, приехавший в Россию еще в XVIII в. Монументально-лаконичный силуэт, мощная дорическая колоннада Биржи в сочетании с поставленными по краям ростральными колоннами организуют не только ансамбль стрелки Васильевского острова, разделяющей два русла Невы перед ее впадением в Финский залив, но и влияют на восприятие как Университетской, так и Дворцовой набережных. Важную роль в формировании архитектурного облика Петербурга играет здание Адмиралтейства, возведенное по проекту А. Д. Захарова. Фасад Адмиралтейства растянулся на 406 м. В центре его расположена триумфальная арка с высоким золоченым шпилем, ставшим одним из символов города. Высшим достижением ампирной архитектуры Петербурга явилось творчество знаменитого архитектора Карла Ивановича Росси (1775–1849). Наследие его огромно. Он проектировал целыми ансамблями. Так, создавая Михайловский дворец (ныне Русский музей), Росси организовал площадь перед дворцом, наметив эскизы фасадов, выходящих на площадь домов, спроектировал новые улицы, связавшие дворцовый комплекс с окружающей городской застройкой, Невским проспектом и пр. Принял К. И. Росси участие в оформлении Дворцовой площади, прилегающей к Зимнему дворцу Растрелли. Росси замкнул ее классически торжественным зданием Генерального Штаба, украшенным триумфальной аркой, вершина которой увенчана колесницей Славы. К. И. Росси были спроектированы здания Александринского театра, Публичной библиотеки, Сената и Синода. Замечательные памятники ампирной архитектуры создал В. П. Стасов. Им спроектированы Павловские казармы на Марсовом поле в Петербурге и Императорские конюшни. С 1818 по 1858 г. французским архитектором Огюстом Монферраном строился грандиозный Исаакиевский собор – здание, чьи несколько тяжеловесные, перегруженные декором формы свидетельствовали о начале кризиса классицизма в архитектуре и наступлении эпохи эклектики (смешения стилей). В Москве выдающимся мастером зрелого классицизма стал Осип ИвановичБове (1784–1834). Им было построено здание Большого театра, спроектирована Театральная площадь, возведены Триумфальные ворота на въезде в город со стороны Петербурга и пр. Много и плодотворно работали в Москве архитекторы Д. И. Жилярди и А. Г. Григорьев. Особенно интересны их проекты московских жилых домов и усадеб. В 1804–1818 гг. И. П. Мартос, скульптор, чья творческая карьера началась еще в XVIII столетии, создает памятник Минину и Пожарскому, средства для строительства которого были собраны по общественной подписке. В памятнике воплотились настроения патриотического подъема, охватившие русское общество в связи с отражением нашествия войск Наполеона. Развитие скульптуры тесно связано с развитием архитектуры. Особенно много работ, органично включенных в различные архитектурные ансамбли, было создано скульпторами С. С. Пименовым и В. И. Демут-Малиновским (Колесница Славы на Триумфальной арке Росси, скульптурные группы у Горного института Воронихина и пр.). Интересно также творчество скульпторов И. П. Витали (бюст Пушкина, 1837 г.; ангелы у светильников на углах Исаакиевского собора), П. К. Клодта («Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге, конный памятник Николаю I, установленный на площади перед Исаакиевским собором). Господствующим стилистическим направлением в живописи в I половины XIX в. стал романтизм. Выдающимся мастером романтического портрета был Орест Адамович Кипренский (1782–1836). Среди многочисленных его работ особенно интересны портреты современников художника поэтов В. А. Жуковского и А. С. Пушкина. Отзыв Пушкина о своем портрете вполне характеризует творческую манеру Кипренского, в которой портретное сходство, правдивость сочетались с некоторой романтической идеализацией изображаемого персонажа: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». Не менее прославленным портретистом был Василий Андреевич Тропинин(1776–1857), сын крепостного крестьянина, сам он освободился от крепостной зависимости в возрасте 45 лет. Мастерство принесло ему всеобщее признание и звание академика. Для живописи Тропинина характерны простота, безыскусность, достоверность передачи бытовой обстановки, в которую он помещал портретируемую модель. Одна из лучших его работ – портрет сына Арсения. Тропинин является создателем одного из прижизненных портретов А. С. Пушкина (1827 г.). Родоначальником бытового жанра в русском искусстве явился Алексей Гаврилович Венецианов (1780–1847) («Гумно», «На пашне. Весна», «Утропомещицы»), художник и педагог. Венецианова привлекало изображение деревенской жизни. Деревня на его полотнах предстает в сильно идеализированном виде, но все же сам факт обращения к народному быту является свидетельством определенного этапа в развитии, приведшем в последствии к формированию в полной мере реалистического искусства. Традиции бытописательства нашли продолжение в творчестве П. А. Федотова – художника, которого часто называют «Гоголем в живописи». Его работы носят, как правило, сатирический характер, в них перед зрителем разворачивается целая история. Таковы его полотна «Свежий кавалер», «Сватовство майора». Величайшим мастером романтической живописи был Карл ПавловичБрюллов (1799–1852). Окончив с золотой медалью Академию художеств, Брюллов уехал в Италию. В своем искусстве художник сочетал лучшие традиции академической школы, эмоциональность романтизма и стремление к исторической правде, которое позволяет говорить об элементах реализма в его творческой манере. К. П. Брюллов получил признание и славу уже при жизни. Его картина «Последний день Помпеи» стала настоящим событием в культурной жизни того времени. Брюллов был выдающимся портретистом. Он писал как замечательные по красоте парадные портреты («Всадница» 1832 г.; портрет графиниЮ. П. Самойловой 1839 г.), так и камерные, отличающиеся тонким психологизмом (портрет А. Н. Струговщикова1841 г.; Автопортрет 1848 г.). Совсем по-другому складывалась судьба другого великого живописца эпохи Александра Андреевича Иванова (1806–1858). Он не был любимцем высшего света, вел жизнь, наполненную работой, много сил отдавал изучению философии и истории религии. Главным его произведением, замысел которого он долго вынашивал, к которому шел всю жизнь, была картина «Явление Христа народу». Созданию этого монументального полотна он посвятил двадцать лет (1837–1857 гг.) В процессе работы над картиной было создано огромное количество набросков и эскизов, имеющих самостоятельную художественную ценность. В жанре морского пейзажа (так называемой марины) работал И. К. Айвазовский (1817–1900). Его полотна поражают удивительно живописным изображением морской стихии. Пронизанные лучами солнца волны, грозовое небо – излюбленные мотивы И. К. Айвазовского. Хрестоматийную известность приобрела картина «Девятый вал» (1850 г.), являющаяся ярким примером непревзойденного профессионализма мастера и свидетельствующая о романтическом складе его творчества в этот период.