СОДЕРЖАНИЕ

Введение2

«Золотой век» русской культуры и его характерные черты3

Культура первой половины XIX века 6

Культура второй половины XIX века 11

Заключение18

Список литературы19

ВВЕДЕНИЕ

В сфере культуры XIX столетие стало для России временем невиданного взлета и расцвета. По богатству литературы, изобразительного искусства, музыки этот век несравним ни с каким другим периодом истории не только русской, но и мировой культуры. Если в XVIII в. Россия громко заявила всему миру о своем существовании, то в XIX в. она буквально ворвалась в мировую культуру, заняв там одно из самых почетных мест. Это произошло благодаря тому, что Россия подарила миру гениев в литературе, живописи, музыке, архитектуре, философии и тем самым внесла огромный вклад в сокровищницу общечеловеческой культуры. Именно в XIX в. российская культура, став классической, создала совершенные образы и произведения, на которые ориентировались многие поколения людей и художников в своей жизни и творчестве.

Все это позволяет назвать XIX век золотым веком русской культуры.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Восстание декабристов оказало огромное воздействие на дальнейшую эволюцию русской культуры. Последовал мощный подъем общественной и философской мысли — центральной стала проблема выбора пути развития, будущего России. Этот вопрос был не нов для страны, но теперь он оформился в виде двух важнейших течений духовной культуры — *западничества*и *славянофильства.*Оба течения отвергали режим самодержавия и крепостничества, но занимали противоположные позиции в понимании путей переустройства России.

Западники стояли на позициях культурного универсализма и рационализма. Они высоко ценили петровские реформы, выступали за развитие России по западному пути, считая его общим и неизбежным для всех народов. Западники были сторонниками европейской образованности, науки и просвещения, буржуазных преобразований, которые могли претворяться в жизнь, по их мнению, только путем реформ.

Славянофилы, напротив, стояли на позициях культурного релятивизма и православия. Они отрицательно оценивали петровские преобразования, нарушившие, по их мнению, естественную эволюцию России. Они выступали за принципиально иной путь развития России, нежели западноевропейский. Славянофилы настаивали на самобытном развитии России, делая акцент на ее религиозно-историческом и культурно-национальном своеобразии, опираясь на формы, способы и традиции, источниками которых были русская община, артель и православие.

Идеи славянофилов получили широкий общественный резонанс и положили начало развитию оригинального и самобытного направления в русской философии, основу, которого составил не западный рационализм, а православная религиозность. В познании истины западная философия отдает предпочтение разуму. Славянофилы разрабатывали концепцию целостности духа, согласно которой в познании участвовали все способности человека — чувства, разум, вера, воля и любовь.

Истина может принадлежать не отдельному человеку, а только коллективу людей, объединенному единой верой, надеждой и любовью, из чего рождается соборное сознание. Соборность, таким образом, противостоит индивидуализму и разобщенности. Главным регулятором отношений между людьми должна выступать истинная вера, носителем которой является православная церковь. Славянофилы были убеждены, что именно русское православие со всей возможной полнотой воплощает в себе подлинно христианские начала, тогда как католицизм и протестантизм отошли от истинной веры. В связи с этим они выдвинули идею о мессианской роли России в спасении человечества и мировой культуры.

К середине столетия «брожение умов» достигло своего апогея. Писатели, художники, композиторы той эпохи не остались в стороне от жгучих проблем современности. Общественно-политическая мысль и художественное творчество развивались в тесной взаимосвязи, порой перекликаясь и дополняя друг друга. Культура стала ярким и непосредственным отражением общественных проблем своего времени.

Наконец, культурно-исторический процесс в России XIX в. имел еще одну важную особенность, которая в немалой степени обусловила его результаты. Дело в том, что на протяжении столетия основными творцами и носителями русской культуры были два общественных слоя: в первой половине века дворянская интеллигенция, а во второй половине — разночинцы, т.е. образованные представители всех сословий буржуазии. Этот слой состоял в основном из выходцев из чиновнического, мещанского, купеческого и крестьянского сословий. Они привнесли в художественную культуру новое мироощущение, идеи и образы, увеличили число писателей, поэтов, художников и тем самым во второй половине столетия существенно изменили ее лицо. На этом основании культуру России XIX в. принято разделять на два основных этапа, временная граница между которыми проходит как раз по середине столетия, т.е. на рубеже 50—60-х гг.

КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Культура первой половины XIX в. характеризовалась быстрой сменой направлений. В общественном сознании происходил постепенный отход от нормативности просветительской идеологии, лежавшей в основе стиля классицизма. И как следствие, усилилось внимание к человеку, его внутреннему миру, где чувство, а не долг выступало важным побудительным мотивом его поступков.

Широкое распространение и влияние в русской культуре начала века имел *романтизм.*В России он возник в переломную эпоху Отечественной войны 1812 г. Сутью романтического стиля было стремление противопоставить реальной действительности обобщенный идеальный образ, яркая индивидуальность и неповторимый облик которого не укладывались в рамки общепринятых стереотипов мышления и поведения. Личность находится в противоречии с окружающей ее реальностью — таково исходное положение романтизма. Дело в том, что романское искусство создавалось художниками, которые зачастую сами находились в сложном разладе с «враждебной действительностью». Они искали умиротворения в идеализированном прошлом, в народных преданиях, в тишине и покое природы. На почве увлеченности «вечной красотой» народного творчества возрождается интерес к самобытным истокам культуры.

Русский романтизм неотделим от общеевропейского, но при этом обладает ярко выраженной спецификой, обусловленной всем ходом предшествующего исторического и духовного развития. Внимание к отечественной истории было характерно для всей культуры в целом. К исторической проблематике обращались многие писатели, поэты, композиторы. Но русская художественная интеллигенция, в соответствии со своей миссией глашатая свободы и либерализма, не испытывала приверженности к абстракциям грез и иллюзий, к фантазиям, далеким от действительности. Окружающий мир воспринимался русскими художниками XIX в. как главный предмет творчества. Это стимулировало развитие реалистической образности, которая сочеталась с романтическими средствами выразительности. Историки русской культуры справедливо полагают, что романтизм стал важным звеном в общем процессе развития культуры от классицизма к реализму. Именно это одновременное переплетение стилей и способствовало рождению выдающихся произведений русского искусства.

В культуре «золотого века» литература сыграла главную стабилизирующую и созидательную роль, поскольку была, пожалуй, единственным видом искусства, который мог выразить наиболее полно потребности своего времени. Писатели-классики всегда тяготели к объемному, многомерному мировосприятию, сохраняющему многозначность и образность. Классическая литература XIX в. была больше чем литература. Она стала синтетическим художественным явлением, оказалась, по сути, универсальной формой общественного сознания, выполняя функции других видов искусства.

На характер и содержание русской культуры существенное влияние оказало движение декабристов, которое придало ей особые черты гражданственности и политического вольнолюбия. Это влияние послужило причиной для появления нового способа воспроизведения действительности, получившего впоследствии название *критического реализма,*одного из основных методов в русской литературе XIX в. Идеи борьбы и свободы личности нашли свое отражение в творчестве передовых русских писателей Пушкина, Гоголя, Лермонтова.

Начиная с Пушкина и Гоголя, русские писатели и поэты — *И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Островский, Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет*и др. постоянно стремились воплотить в своем творчестве высокий социально-гуманистический нравственный идеал.

В первые десятилетия столетия архитектура, развиваясь в формах позднего классицизма — *ампира,*обретает особую торжественность. В отличие от дворцовых и храмовых построек предшествующей эпохи зодчие трудятся в основном над проектами зданий общественного и утилитарного характера: театров, министерств, казарм и т. д. Иными словами, облик архитектуры определяли постройки общегородского предназначения.

Первыми в русле позднего классицизма (ампира) в русской архитектуре творили *А.Н. Воронихин*и *А.А- Захаров.*

К началу 30-х гг. классицизм как ведущий стиль русской архитектуры совершенно исчерпал себя: подъем национального чувства, гражданский пафос служения отчизне, бывшие духовной основой классицизма первой четверти столетия, после поражения декабристов практически утратили свое значение. Именно в этом заключалась основная причина кризиса в архитектуре во второй трети XIX в. Внешне кризис проявился в утрате гармонии архитектурных форм, их чрезмерной геометричности, переусложненности декоративных деталей. Примером тому могут служить здания, вошедшие в ансамбль Исаакиевской площади в Петербурге, и главное из них — Исаакиевский собор, возведенный по проекту Огюста Монферрана.

В 30-х гг. в связи с упадком классицизма на смену ампиру пришли различные эклектические формы, в том числе получил распространение русско-византийский (или псевдорусский) стиль. Одним из ведущих архитекторов этого стиля был *К.А. Тон*— автор проектов храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца, Оружейной палаты.

С первых лет XIX в. в художественных вкусах российского общества заметны очевидные изменения в связи с отказом от художественных канонов классицизма. В русской живописи растет интерес к человеческой личности, жизни простых людей. Как и в литературе, в живописи мир романтических чувств соединился с реальными образами, вызвав к жизни новые имена художников и творческие открытия.

Развитие романтизма, а затем и реализма в изобразительном искусстве повлекло за собой серьезные перемены в академической живописи. В 30—50-х гг. идейные основы академизма, основанные на иерархической ценности жанров, все более устаревали. Художественные установки академизма вступали в противоречие с требованиями жизни и общественными задачами искусства. Все очевиднее становилась потребность в новых выразительных средствах в живописи. В этих условиях еще сохранялся приоритет исторического жанра, в то время как бытовой жанр в качестве самостоятельного еще не получил признания. Утверждение романтических идей предопределило тогда быстрое развитие портретного жанра в живописи.

В первой половине XIX в. русская музыкальная культура вступила в качественно новую эпоху своего развития. Под влиянием исторических событий 1812 г. композиторы все чаще обращались к героико-патриотическим и национальным сюжетам. На этой волне уже в первое десятилетие XIX в. многие композиторы тяготели к романтизму. Ведущим жанром того времени стал романс, а видными приверженцами этого жанра были *А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, Я.Н. Верстовский, П.П. Булахов, А.А. Турилев.*Именно этими композиторами были написаны романсы, которые и поныне пользуются большой гяопулярностью: «Соловей» (Алябьев), «Тройка» (Булахов), «Вдоль по улице метелица метет», «На заре ты ее не буди» (Варламов), «Колокольчик;» (Гурилев).

Русская культура первой половины XIX в., отразив плодотворный диалог разных направлений, сделала важный шаг вперед. В творчестве художников всех видов искусства воплотилась идея русской национальной самобытности. Плодотворность этой идеи подтвердилась в еще более высоких достижениях литературы, живописи и музыки второй половины столетия.

КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Столичное дворянство было основным носителем культуры примерно до середины столетия, когда в России выдвинулись новые общественно-политические силы — разночинцы, выходцы из новых общественных слоев и революционно настроенная интеллигенция. Эти силы видели свою историческую миссию в решении двух основных проблем — образ России и судьба человека. Способы решения этих проблем получили разнообразное социально-политическое, нравственное, религиозное и духовное выражение. В творчестве писателей, композиторов, художников, архитекторов решение этих проблем и соответствующее их выражение обрели черты новой картины мира, сквозь призму которой произошла переоценка общественной роли и значимости культуры.

Кроме того, разночинцы сделали русскую культуру более социальной по проблематике и в значительно большей мере демократичной по направленности и формам. Отныне гораздо активнее и критически глубже осознаются главные социальные конфликты русской действительности. Никогда ранее культура так непосредственно не участвовала в крупных общественных движениях. Отсюда ее характерными чертами стали гражданственность, высокая нравственность и демократическая направленность.

Стиль реализма все более принимает критический характер и в этом качестве становится основным художественным направлением. Критический реализм существенно изменил общественные функции искусства, которое должно было не только воспроизводить и объяснять жизнь, но и выносить «приговор о явлениях ее».

Русская литература пореформенного времени подарила миру «яркое созвездие великих имен». Новое поколение писателей-реалистов пришло в литературу в 60—70-х гг. и предложило обществу новые темы, жанры, идейно-художественные принципы. Переосмысление и переработка старых принципов и форм изображения жизни привели к развитию жанра социально-бытового романа и повести. Выдающиеся достижения в этом жанре принадлежали И.С. Тургеневу, Ф.М. Достоевскому и Л.Н. Толстому.

Начало творческой деятельности *Ивана Сергеевича Тургенева*относится к 40-м гг., когда писатель увлекался философией романтизма. Под ее влиянием сформировалось жизненное кредо Тургенева — он был противником насильственных мер решения любых проблем, в том числе и социальных. Однако увлечение романтизмом прошло довольно быстро, и уже с середины 40-х гг. Тургенев становится писателем-реалистом.

На рубеже 40—50-х гг. в общественной жизни России все явственнее заявляло о себе новое поколение интеллигенции, отличавшееся резким радикализмом, неприятием крепостнических порядков. Тургенев первым из русских писателей вывел в своих романах «Накануне» и «Отцы и дети» героев, выражавших взгляды «новых людей». В этих романах он отразил конфликт поколений в форме антагонизма двух мировоззрений — дворянских либералов и революционеров-разночинцев. Взгляды новых героев эпохи писатель представил разрушительной силой, которая ломает привычные устои общественной жизни. При этом сам автор не одобряет их радикализма, но с симпатией и уважением относится к их нравственным устоям, смелости, самоотверженности, подвижничеству. Писатель (будучи сам дворянином) считает дворянство носителем высших духовных ценностей русской культуры. Вместе с тем он понимает, что «время» дворянства истекает и оно уже не способно активно противостоять экстремизму «новых людей». В своих романах писатель раскрывает лучшие черты русской дворянской интеллигенции, ее любовь к народу, преданность интересам страны. Эти качества служат оправданием того романтического пессимизма, которым проникнуты многие образы лучших людей дворянского сословия.

Совсем иную роль в русской культуре сыграл *Федор Михайлович Достоевский,*который внес неоценимый вклад в мировую культуру. Обладая уникальным даром пророчества и способностью к анализу человеческой души, писатель исповедовал идеи, выходящие за пределы представлений конкретного исторического времени в сферу «вечных» интересов людей.

Достоевский вошел в русскую литературу как сложившийся мастер. Уже в своих первых романах («Бедные люди») писатель обратился к проблеме «маленького человека». Однако, в отличие от своих предшественников, он не идеализирует бедность. Стремление показать реализм жизни заставило Достоевского отказаться от романтизации образов «простого народа». Он изображает их в соответствии с логикой характеров и правдой жизни.

60—70-е гг. стали самым важным этапом в творчестве Достоевского — им были написаны знаменитые романы — «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». В этих романах он обосновал и развил целый ряд глубоких философских идей. Выражая свое несогласие с существующим миропорядком, писатель в то же время отрицает насильственные меры переустройства мира. Он считает, что особый исторический путь России и сближение народа с интеллигенцией помогут разрешить социальные проблемы без революционных потрясений. Достоевский предостерегал, что революционная практика способна взять на вооружение принцип «цель оправдывает средства». При этом писатель был убежден, что только одних социальных средств борьбы со злом недостаточно. Он считал, что человеку обязательно необходима нравственная опора, вера в Бога.

*Лев Николаевич Толстой*вошел в историю русской и мировой культуры не только как писатель-реалист, но и как основоположник русского нигилизма, создатель своеобразной философии и педагогики. Толстой видел свое предназначение в критике общественно-исторического опыта, а также философских, религиозных, этических учений. Писатель считал источником своих суждений мнение народа. Тема поисков нравственного идеала, соответствующего «естественной жизни» простых крестьян, проходит через все его сочинения (романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье», повести и драмы).

Творчество Толстого было посвящено изображению пореформенной России. В своих произведениях он поставил множество великих вопросов, передал настроение широких масс, их возмущение и протест против существующих порядков. Широкий охват действительности, глубочайшее проникновение в психологию человека, отражение истории народа через частную жизнь отдельного человека, неустанный поиск духовного идеала — все это делает феномен Толстого уникальным явлением русской и мировой литературы.

Изобразительное искусство пореформенного периода, так же как и литература, было тесно связано с бурными процессами общественной жизни. В нем отразились споры о путях преобразования России, жесткая оценка социальной действительности, народнические взгляды на крестьянство, извечный поиск нравственного идеала. Общественная функция живописи коренным образом изменилась. Если искусство классицизма подчинялось идее украшения жизни, то в искусстве 60—70-х гг. эстетическая сторона уже не считается главной. Художникам казалось гораздо более важным правдиво отразить социальные проблемы, мысли и чувства людей разных сословий. Стремление отразить, передать главное, отличающее свое время, просветительские убеждения и иллюзии породили критическую живопись.

Важнейшую роль в русском искусстве живописи того времени сыграли художники-передвижники, выступившие против официального академического классицизма с его устаревшими канонами.

По мере развития русской реалистической живописи у художников все чаще пробуждался интерес не к сиюминутным, а к «вечным» вопросам общественного бытия, ответить на которые помогала история. Талантливым выразителем жанра русской исторической живописи стал *Василий Иванович Суриков.*

К началу 80-х гг. радикализм, господствовавший в предыдущие 20 лет, утратил свой боевой характер, на смену ему пришло более спокойное восприятие действительности. В этой обстановке живопись получила возможность освободиться от диктата публицистики. В русском искусстве совершенно особое значение приобрел пейзаж. На художественных выставках 80-х гг. выставлялись преимущественно пейзажи. Замечательными мастерами, сумевшими раскрыть удивительную красоту, задушевность русской природы, стали *A. И. Куинджи*(«Лунная ночь на Днепре»), *И. Шишкин*(«Рожь»), *И. Левитан*(«Над вечным покоем»), *К. Саврасов*(«Грачи прилетели»), *В.Д. Поленов*(«Заросший пруд») и др.

В русской музыке второй половины столетия отчетливо проступила тенденция к усвоению лучших достижений других видов художественной культуры, в особенности литературы. И это был не простой перевод с языка литературы на язык музыкальных образов; взаимодействуя с достижениями других искусств, музыка одновременно формировала свою картину мира и свои способы осмысления жизни и истории отечества. Поэтому музыкальное искусство этих лет отличается широким жанровым разнообразием. Совершенства достигло оперное искусство, которое использовало сюжеты русской истории, культуры, быта и раскрывало психологию национального характера. Появилась целая плеяда композиторов, в сочинениях которых центральное место занимали человек с его сложным душевным миром и народ, угнетенный, страдающий, но обладающий огромной нравственной силой. Назовем здесь *А.П. Бородина*(«Князь Игорь»), МП. *Мусоргского*(«Борис Годунов», «Хованщина»), *Н.А. Римского-Корсакова*(«Псковитянка», «Царская невеста»).

Однако особую роль в музыкальной культуре пореформенного периода сыграл кружок петербургских композиторов, организованный *М.А. Балакиревым*и вошедший в историю под названием «Могучая кучка», или «Новая русская музыкальная школа». Этот коллектив, творческое содружество единомышленников, состоял из пяти русских композиторов — *М.А. Балакирева, А.П. Бородина, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргского*и *Н.А. Римского-Корсакова.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то, что в истории практически нет эпох, которые не оказали бы сильнейшего влияния на последующий ход развития культуры, XIX век в России можно назвать самым ярким ее этапом. Это период роста национального самосознания, сформировавшегося в процессе борьбы против французского нашествия. Но одновременно с этим складывается и развивается резко критический взгляд на социальное устройство российской действительности. Результатом становится декабристское восстание, продемонстрировавшее появление нового менталитета русской интеллигенции и в определенной мере ознаменовавшее выделение этого слоя общества.

Общественная мысль этого периода пытается найти разрешение главных проблем времени: государственного переустройства, крестьянской реформы и самого человека. Так ищется путь, по которому должно идти российское общество. Взгляды мыслителей кардинально разделяются: не только славянофилы и западники, но и петрашевцы, народники, социалисты и т. д. предлагают свои кардинальные способы разрешения российских проблем.

Особого расцвета достигает в XIX веке русское искусство, во всех своих видах и формах явившее миру соцветие великих имен гениев мирового масштаба. В искусстве всего за одно столетие осуществился процесс развития самых различных стилей и направлений от классицизма до реализма.

Таким образом, русская культура второй половины XIX столетия вправе гордиться великими именами. Классического совершенства достигли литература, живопись и музыка. Произведения гениев русского искусства позволили раскрыть необъятный мир человеческой личности. Метод реализма был первой попыткой в познании этого мира. В русской культуре XIX века сформировались все предпосылки современной культуры России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров В.Н. История русской культуры. Минск, 2004.
2. Балакина Т.И. История отечественной культуры. М., 1994. Ч. 2.
3. Георгиева Т.О. История русской культуры. М., 1998.
4. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М., 1997.
5. Лапшина Н.П. «Мир искусства». М,, 1997.
6. Мир русской культуры. М., 2004.
7. Садохин А.П. Культурология: теория и история культуры: Учебное пособие. — М.: Эксмо, 2007.
8. Серебряный век русской поэзии. М., 1993.
9. Серебряный век. Л., 1991.
10. Ценностный мир русской культуры. СПб., 1995.