Составить конспект лекции «Культура России в 1 половине 19 века» в форме таблицы (направление-личность- достижение)

Культура России в первой половине XIX в.

Первую половину XIX в. по праву называют «золотым веком» русской культуры. Огромное влияние на ее развитие оказала Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. Эти исторические события вызвали небывалый патриотический подъем и открыли новый этап в развитии национального самосознания.Прежде всего, усилился интерес к Отечественной истории. Вышла «История государства Российского» Н.М. Карамзина, которую читали не только специалисты, но и широкая общественная аудитория. Не осталась без внимания общественности и научная деятельность профессоров-историков Московского университета Т.Н. Грановского и Н.М. Погодина.Бурными темпами развивались естественно-математические науки, чему в значительной мере способствовал промышленный переворот. В 1828 г. профессор Казанского университета Н.И. Лобачевский создал неевклидову геометрию, которая впоследствии легла в основу математической базы современной физики. В 1832 г. П.Л. Шиллинг сконструировал и испытал первую линию электромагнитного телеграфа, а Б.С. Якоби в 1834 г. изобрел электродвигатель и первый в мире построил подземную кабельную телеграфную линию Петербург — Царское село. В 30-х гг. российские механики Черепановы построили первый в России паровоз и железную дорогу на Урале. Основоположниками отечественной химической школы изготовления красителей стали профессора Казанского университета Н.Н. Зинин и А.М. Бутлеров. «Отцом» военно-полевой хирургии стал профессор медико-хирургической академии Н.И. Пирогов, который во время Крымской войны впервые применил наркоз и гипс, благодаря чему тысячи жизней были спасены. В 1839 г. начала работать Пулковская обсерватория под Петербургом.В первой половине XIX в. корабли России вышли в мировой океан. В 1803—1806 гг. под руководством И.Ф. Крузенштерна была совершена первая русская кругосветная экспедиция, в ходе которой была исследована и нанесена на карту северная часть Тихого океана. В 1819 г. его ученик Ф.Ф. Беллингсгаузен возглавил вторую кругосветную экспедицию и открыл Антарктиду. В первой половине 50-х гг. Г.И. Невельской открыл ряд новых территорий в низовьях Амура, где он основал Николаевский пост.Шедевры, вошедшие в мировую сокровищницу, были созданы в сфере художественной культуры. Ее главной особенностью стала быстрая смена различных художественных стилей и их параллельное существование: **классицизма** (в основе идея служения государю и Отечеству), **сентиментализма** (обращение к внутреннему миру человека), **романтизма** (противопоставление идеального образа реальной действительности), и **реализма** (отражает действительность в ее типичных проявлениях).Литература начала оказывать мощное воздействие на духовную жизнь российского общества. Под влиянием произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Ф.И. Достоевского формировалось мировоззрение многих поколений людей.Изображение духовного мира человека стало центральным в изобразительном искусстве. Произведения О.А. Кипренского, К.П. Брюллова, А.Г. Венецианова, П.А. Федотова, А.А. Иванова являются гордостью многих мировых музеев.Архитектура в первой половине XIX в. продолжала традиции классицизма. Наиболее яркими памятниками была украшена столица империи. Адмиралтейство архитектора А.Д. Захарова, Казанский собор А.Н. Воронихина, здание Русского музея К.И. Росси. В Москве в этом же стиле работал О.И. Бове, по проекту которого была реконструирована Красная площадь (после пожара 1812 г.), построены Театральная площадь и Триумфальные ворота.В новый этап вступило развитие театра. Петровский театр в Москве был разделен на Большой (ставил оперу и балет) и Малый (драматический). Из драматургов наиболее популярны были А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь и начинающий А.Н. Островский.Центральное место в русском музыкальном искусстве первой половины XIX в. принадлежало М.И. Глинке, который заложил основы национальной музыки. Его оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» дали начало двум направлениям русского оперного искусства — **народной музыкальной драме** и **опере-сказке**.Таким образом, можно отметить, что если в политическом и экономическом отношениях Россия значительно отставала от передовых европейских стран, то в культурных процессах она не только шла с ними в ногу, но в некоторых аспектах даже и опережала их развитие.

Культура России в первой половине XIX в

Характеризуя развитие России во второй половине XIX в., важно отметить подлинный «взлет» русской культуры этого времени.**Просвещение и наука**. Отмена крепостного права и рост небывалыми темпами производительных сил самым непосредственном образом сказались на развитии культуры во второй половине XIX в. Рост промышленности, совершенствование техники производства настоятельно требовали грамотных рабочих, большого числа специалистов, что вызвало развитие просвещения и науки. Приобщение буржуазии к культуре сделало процесс ее развития более широким, чем раньше.В пореформенное время в России сложился особый слой образованных людей, который получил название **«интеллигенция»**. Наследием крепостной эпохи был крайне низкий уровень грамотности народа. Даже в Петербурге в конце 60-х гг. доля неграмотных (за исключением детей до 7 лет) составляла 44%. В Москве неграмотных оказалось 55%. В губернских городах этот процент повышался до 60—70%, в уездных — до 70—80%, в деревни грамотность была редким явлением. Положение улучшалось по мере развития земской школы. Увеличилось количество и городских школ. Несколько позднее с 80-х гг. стала расширяться сеть церковно-приходских школ. Во многих городах действовали воскресные школы для взрослых.Была проведена реформа школьного дела, усовершенствована система подготовки учителей для народных школ. Теоретическое и практическое значение имели труды знаменитого педагога К.Д. Ушинского. К концу века успехи в деле народного обучения были очевидны. Грамотность в среднем по России превысила 21%.Общая динамика преодоления неграмотности, внимание, которое уделялось народной школе, средства, которые выделялись на развитие школьного дела правительством, давали основание говорить о том, что в области народного образования происходили кардинальные перемены. Значительную роль в распространении образования имели различные общественные организации, публичные библиотеки и читальни, другие общедоступные средства просвещения и самообразования. Число публичных библиотек выросло с 280 в 60-х гг. до 862 в 1894 г. К концу века в России была широкая библиотечная сеть. Всего насчитывалось до 500 крупных публичных библиотек и около 3000 земских народных библиотек. Пользование ими было по большой части бесплатным.Важнейшим событием в развитие просвещения в России стало открытие в Москве в 1862 г. «Московского Публичного музеума и Румянцевского музеума» (позднее: Московский публичный Румянцевский музей, Государственный Румянцевский музей), в котором были собраны обширная библиотека, русская и западноевропейская живопись, коллекция монет, медалей, оружия и.т.д. В 70-е гг. XIX в. в Москве открываются два музея, решающие просветительские задачи, — Исторический и Политехнический.Еще в начале века возникла идея учреждения музея отечественного искусства. Затем эта идея обрела конкретное воплощение в различных частных галереях. Общественное признание и окончательное развитие формирования русской школы изобразительного искусства подвели к необходимости создания национального общедоступного музея. 1865 г. стал началом крупнейшего собрания П.М. Третьякова. Его коллекция являла собой органическое воплощение демократических основ русского искусства. В 1892 г. П.М. Третьяков принял решение передать в дар Москве свою художественную коллекцию.Этот шаг способствовал принятию решения о создании музея русского искусства и в Петербурге. 13 апреля 1895 г. Александр I II подписал указ «Об учреждении особого установления под названием «Русского Музея Императора Александра I II» и «О представлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского Дворца со всеми принадлежащими ему флигелями, службами и садом». Открытие музея состоялось 17 марта 1898 г.Развитие образования невозможно представить себе без книг, журналов, газет. По числу названий в 1861 г. в России было издано 1773 книги, а в 1895 г. — 8699. Издательство О. Поповой, И.Д. Сытина, А.С. Суворова, Ф.Ф. Павленкова, товарищества «Посредник» издавали много книг для народа «возможно лучшего содержания по удешевленным ценам». Демократический книгоиздатель Павленков издал серии «Жизнь замечательных людей» (180 книг), «Пушкинская библиотека», «Новая библиотека». Большой популярностью пользовались журналы «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово», «Дело» демократического направления, исторические журналы «Русская старина», «Русский архив», «Исторический вестник», научно-популярные «Вокруг света» и другие.К концу XIX в. в России издавалось 105 ежедневных газет, ряд из них имел ежемесячные приложения. В условиях продолжавшегося цензурного гнета печать отстояла свое право на выражение общественного мнения. Залогом ее независимости была финансовая самостоятельность. Получать казенные подачки считалось постыдным делом. Печать принимала все более массовый характер, доходя до широких слоев населения.Во второй половине XIX в. ученые России добились крупных успехов почти во всех областях знания, вписали славные страницы в летопись достижений мировой науки.60-е гг. положили начало новой эпохе в развитии естественных наук. Наряду с работами Чарлза Дарвина всемирное значение имели открытия И.М. Сеченова, И.И Мечникова, К.А. Тимирязева.Иван Михайлович Сеченов был крупнейшим ученым. Его обобщающие труды «Рефлексы головного мозга», «Физиология нервной системы» были написаны на основе многочисленных опытов. В книгах по-новому была освящена деятельность головного мозга и центрально нервной системы. Они положили начало крупнейшим открытиям в биологии и медицине. И.М. Сеченов был также выдающимся педагогом, воспитавшим плеяду талантливых ученых.Илья Ильич Мечников работал в области биологии и медицины. За разработку теории иммунитета, основные положения которой изложены в работе «О целебных силах организма», он получил Нобелевскую премию. И.И. Мечников — основоположник эволюционной эмбриологии, создатель первой в России школы микробиологии и иммунологии.Основатель русской школы физиологии растений Климент Аркадьевич Тимирязев исследовал процесс фотосинтеза. Книга Тимирязева «Жизнь растений» выдержала десятки изданий на многих языках мира.Высокую оценку в мировой науке получили труды ученых-химиков Д.И Менделеева, А.М Бутлерова, Н.Н Зинина и др. Дмитрий Иванович Менделеев открыл периодический закон химических элементов, который лежит в основе современной химии. В 1869 г., когда Д.И Менделеев впервые составил свою таблицу, было известно 63 элемента. Открытие Менделеева было названо «научным подвигом». Он стал одним из основателей агрохимии. Менделеевым был изобретен стратостат. Академик Александр Михайлович Бутлеров создал теорию химического строения веществ, явившуюся фундаментом современной органической химии.Возникновение единой математической школы в России, которая вскоре становится одной из ведущих в мире, связано с именем Пафнутия Львовича Чебышева. Этот крупнейший математик второй половины XIX в. плодотворно работал в различных областях. Его открытия по теории машин и механизмов, имели огромное практическое значение. Чебышев стал основателем петербургской математической школы, из которой вышла целая плеяда блестящих ученых.По представлению Чебышева в Петербургскую Академию наук впервые была избрана в 1889 г. членом-корреспондентом женщина Софья Васильевна Ковалевская. За математические работы Ковалевской были присуждены премии Парижской и Шведской Академий наук. Она работала профессором математики в Стокгольмском университете. Известна С.В. Ковалевская и как писательница и журналистка.Значительными достижениями отмечено и развитие техники в России. Талантливым военным инженером Павлом Николаевичем Яблочковым была изобретена электрическая свеча (дуговая лампа). Впоследствии Яблочковым было сделано и внедрено несколько крупных изобретений в Петербурге в области генерирования электрической энергии. Русский электротехник Александр Николаевич Лодыгин изобрел электрическую лампу накаливания сначала с угольным стержнем, а затем с металлическими нитями.Русский электротехник Михаил Осипович Доливо-Добровольский решил проблему, над которой бились электротехники многих стран — проблему передачи электроэнергии по проводам на значительное расстояние, разработав свою знаменитую систему трехфазного тока. В 1891 г. на Всемирной электротехнической выставке он продемонстрировал впервые в мире передачу электроэнергии на 170 км.Основоположником радиосвязи был профессор Петербургского электротехнического института Александр Степанович Попов. Впервые в мире он демонстрировал работу созданной им радиостанции и радиоприемника 7 мая 1895 г.. В 1897 г. он достиг дальности радиосвязи на кораблях в Крондштате в 5 км.В 1881 г. Александром Федоровичем Можайским офицером русского военно-морского флота, был запатентован первый в мире самолет его конструкции. Главный вывод его трудов — идея о неподвижности крыльев относительно корпуса. Многие идеи А.Ф. Можайского легли в основу самолетостроения.Учитель физики в Калужской гимназии Константин Эдуардович Циолковский опубликовал первую печатную работу о дирижабле. С 1896 г. он упорно занимался теорией движения реактивных аппаратов и предложил ряд схем ракет дальнего действия и ракет для межпланетных путешествий. Он по праву считается отцом освоения космоса.Гениальный русский ученый Василий Васильевич Докучаев создал новую науку — **почвоведение**. Ученый научно классифицировал почвы. Его труд «Русский чернозем» до сих пор остается классическим в мировой науке изучения почв.В области общественных наук нашла отражение острая борьба различных течений. Революционные демократы Н.Г. Чернышевский, А.П. Щапов, Г.А. Лопатин, П.Л. Лавров критиковали попытки оправдать существование самодержавия, угнетения народа.Сергей Михайлович Соловьев создал капитальный многотомный труд «История России с древнейших времен», где по-новому осмыслил историю Отечества.Николай Иванович Кареев — русский историк, изучавший проблемы всемирной истории. Особую известность ему принесли работы по аграрной истории Франции второй половины XVI в., и по истории Великой французской революции.

Литература. В 60-е гг. XIX в. сложилось литературно-философское течение, которое получило название **«почвенничество»**. Его главными представителями, проповедовавшими православное миросозерцание и идею самобытности и особой исторической миссии России, стали А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, Ф.М. Достоевский. Одним из видных членов кружка «почвенников» был Николай Николаевич Страхов. Взгляды журналиста и философа отразились в его книгах «Мир как целое», «Борьба с Западом в русской литературе», «Из истории русского нигилизма». После смерти А.А. Григорьева и Ф.М. Достоевского, он подпал под влияние Л.Н. Толстого.Наиболее видной фигурой в «почвенническом» кружке, его организующим центром был писатель Федор Михайлович Достоевский. Он внес немалый вклад в историю русской философской мысли. Свои философско-мировоззренческие позиции он выразил не только в «Дневнике писателя» (серии оригинальных философских эссе), но и в литературных произведениях, таких как «Братья Карамазовы», «Бесы», «Идиот» и другие.Основные идеи «почвенников» были выражены на страницах журналов «Время» и «Эпоха», издаваемых братьями Достоевскими. В этих журналах сотрудничали все представители этого течения. Оценивая роль и значение «почвенничества» в истории русской культуры, религиозный философ В.В. Зеньковский заметил, что оно стало началом «нового периода в истории русской мысли» — периода расцвета православного миросозерцания.Господствующим направлением в русской литературе и искусстве был **критический реализм.** Обличение крепостничества, его пережитков в жизни и в сознании, показ пороков нового буржуазного общества стали ведущей линией прогрессивной литературы и демократического искусства. Каждый крупный писатель и прежде всего такие гиганты, как Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, М.Е. Щедрин, А.П. Чехов, изобразили целые пласты жизни со всеми ее радостями и печалями, но каждый по-своему, через призму своего восприятия.В тематическом многообразии художественной литературы России этого периода выделяются произведения о народе, прежде всего о крестьянстве. «Пора прекратить любезничанье с народом», — провозгласил в 1860 г. Н.А. Добролюбов. В произведениях писателей народнического направления, пешком исходивших целые губернии, — В.А. Слепцова, Н.Н. Златовратского, Николая и Глеба Успенских предстают живые люди, разные типы крестьян без всякой идеализации.Еще более развенчание простого хозяйственного мужика, превращающегося по примеру Разуваевых и Деруновых в хищника, дает сатира Салтыкова-Щедрина. Он показал, что от хозяйственного мужика до мироеда «один только шаг». Настоящего мужика, подлинный тип русского крестьянина дал Л.Н. Толстой. Начиная от «Казаков» и Платона Каратаева в «Войне и мире» до последних произведений, Л.Н Толстой больше обращал внимание не на быт, а на сознание, психологию крестьянина, на его духовное состояние.Крупные писатели постоянно затрагивали самые животрепещущие, самые глубинные темы, но острие направлялось на критику тех условий жизни, которые обрекали народ на одичание, нищету, безграмотность, а лучших представителей интеллигенции заставляли мучительно задумываться о том, как выйти из этого положения. Эти искания гениально передал Ф.М. Достоевский в романах «Братья Карамазовы», «Бедные люди», «Идиот» и другие.Русская литература второй половины XIX в. давала ответы на самые жгучие вопросы жизни, а иногда самой постановкой вопросов («Кто виноват?», «Что делать?», «Много ли человеку земли нужно?») заставляла задумываться о жизни, о людях, о себе. Огромное дело делала вся российская литература, поднимая культуру народа, пробуждая лучшие чувства, славя свободу, призывая к добру и милосердию.

Живопись и скульптура. В художественной жизни России пореформенного периода ярко выделяются два крупных созвездия талантов, центрами которых были **Товарищество художников-передвижников** и **«Могучая кучка»** композиторов. Новые веяния в искусстве были стихийными.Вторая половина XIX в. стала важным этапом в развитии русского изобразительного искусства. Этот период часто характеризуют как «расцвет русского искусства». Оно стало подлинно великим, активно вторгаясь в жизнь и отражая ее, или решая проблемы, поставленные временем.В русской живописи существовало два основных направления, которые принято называть «академическое», выражавшее консервативные взгляды, и «передвижническое», т.е. демократическое. Академия художеств, в стенах которой и разгорелся спор, была создана в середине XVIII в. За многие годы своего существования она воспитала большое число знаменитых русских художников, среди которых О.А. Кипренский, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, П.В. Басин и многие другие.Яркими представителем академической школы живописи во второй половине XIX в. стал исторический живописец Г.И. Семирадский, принимавший участие в росписи храма Христа Спасителя.Началом перелома в живописи послужили выставки в Академии художеств в 1860 и 1861 гг., и прежде всего картины В.Г. Перова «Приезд станового на следствие», «Сельский крестный ход на Пасхе» и другие. По поводу выставки 1861 г. крупный художественный критик В.В. Стасов писал: «Наше искусство наконец принялось за свои сюжеты, за свое содержание, за свои задачи... перемена очень чувствительна: в ней нельзя сомневаться, ею теперь повеяло сильно».В 1863 г. в стенах Академии художеств произошел знаменитый **«бунт четырнадцати».** Лучшие выпускники решительно отказались от конкурса на золотую медаль, порвали с академией и создали художественную артель. Старшиной и идейным руководителем артели был И.Н. Крамской. Товарищи считали его и П.М Третьякова самыми компетентными художниками.К концу 60-х гг. новые эстетические идеи так завладели умами русских художников, что появилась потребность в создании новой, более широкой, чем Петербургская артель художников, организации, которая бы объединила художников реалистов всей России, Так возникла идея учреждения **Товарищества передвижных выставок**, предложенная Григорием Григорьевичем Мясоедовым.В 1870 г. в Петербурге было создано Товарищество передвижных художественных выставок на кооперативных началах. Товарищество организовывало выставки в Петербурге и в Москве, после чего они показывались в Киеве, Одессе, Риге, Казани, Кишеневе и других городах. Товарищество превратилось в центр художественной жизни России, значительно потеснив Академию художеств. Товарищество многим было обязано критику В.В. Стасову и П.М. Третьякову.Третьяков сделал свою галерею картин публичной. В 1892 г. она была передана в дар Москве. К этому времени галерея Павла Михайловича Третьякова насчитывала около 2 тыс. картин. Торжественное открытие галереи состоялось 16 мая 1893 г.Расцвет передвижных выставок приходился на 70—80-е гг. XIX в. Всего было устроено 48 выставок. Искусство передвижников развивало критический реализм. С демократических позиций оно правдиво изображало жизнь, прославляло величие народа.Выдающимся русским художником, достигшим в своем творчестве высочайших вершин, был И.Е. Репин. В 1871 г. огромный успех выпал на долю его картины «Бурлаки на Волге», о которой Стасов писал: «Художник со смелостью, у нас беспримерной, окунулся с головой во всю глубину народной жизни, народных интересов, народной, щемящей действительности».В исторической живописи ведущее место занимали картины одного из самых крупных художников XIX в. В.И. Сурикова, который внес огромный вклад в ее развитие. Он глубоко изучал историю, жизнь и быт русского народа. В его картинах изображены важнейшие исторические события. В его картине «Богатыри» символически показаны сила и мощь русского народа, его мужество и готовность дать отпор.В жанре бытовой (жанровой) живописи передвижники затронули самые острые темы действительности. Талантливый художник Владимир Егорович Маковский в картинах «Крах банка», «На бульваре», «Не пущу!» и других отразил быт новой, капиталистической России.Социальные мотивы нашли отражения в картинах В.Г. Перова «Проводы покойника», «Тройка», «Чаепитие в Мытищах», Н.А. Ярошенко «Кочегар», «Всюду жизнь», В.М. Максимова «Семейный раздел», Г.Г. Мясоедова «Земство обедает».Получил дальнейшее развитие жанр психологического портрета. Глубокий психологизм, удивительное умение передать характер, внутренний мир, высокая техника отличали портреты работы И.Н. Крамского (Толстого, Третьякова, Салтыкова-Щедрина). Демократические взгляды Крамского нашли отражение в портретах крестьян, показывавших их душевное богатство, социальный протест («Полесовщик», «Мика Моисеев», «Крестьянин с уздечкой»). Прекрасные портреты писали также И.Е. Репин (Мусоргского, Толстого), В.Г. Перов (Островского, Даля, Достоевского, «Странник»). Глубокий психологизм, т.е. умение показать характер человека во всей его сложности и многоплановости и одновременно строгая простота, почти аскетизм средств выражения отличали портретное изображение у передвижников. Портретисты искали и находили подлинно народные характеры в образах лучших представителей русского народа — писателей, художников, музыкантов, общественных деятелей.Ко второй половине XIX в. относится расцвет пейзажной живописи, Картины Шишкина, Левитана, Куинджи, Саврасова, Поленова относятся к числу шедевров мировой живописи. Алексей Кондратьевич Саврасов любил в природе простое и скромное, но отмеченное печатью лирической задушевности. Его знаменитая картина «Грачи прилетели» поражает такого рода соединением «обыкновенности» мотива с редкостной поэтичностью его истолкования. В картинах Ивана Ивановича Шишкина «Лесные дали», «Корабельная роща», «Рожь» запечатлены красота и мощь русского леса, захватывающий размах необозримых российских просторов. Его картины утверждают величие и неповторимую прелесть русской природы. Лучшие традиции пейзажной живописи передвижников были обобщены и развиты в творчестве выдающегося художника Исаака Ильича Левитана. В его полотнах «Вечер. Золотой лес», «Вечерний звон», «Март» и многих других передается все красочное богатство русского пейзажа.Особое место в русском искусстве второй половины XIX в., занимают работы художника-мариниста И.К. Айвазовского и художника-баталиста В.В. Верещагина. Эти художники не входили в состав Товарищества передвижных выставок, но были близки им по своему духу. Излюбленной темой Ивана Константиновича Айвазовского было море. Он изображал море всю свою жизнь в различных его состояниях, при разном освещении. Его картины «Девятый вал», «Черное море» и многие другие широко известны в мире. Василий Васильевич Верещагин вошел в число крупнейших мастеров, подняв на небывалую высоту батально-исторический жанр, осудив жестокость и бесчеловечность войн. Циклы картин посвящены военным действиям в Средней Азии, русско-турецкой войне, Отечественной войне 1812 г. Выставки его работ в Европе и Америке пользовались большим успехом.Развитие русской скульптуры второй половины XIX в. протекало в более сложных и менее благоприятных условиях, чем развитие живописи. Потребность в монументально-декоративной скульптуре уменьшилась, поскольку в основном велось строительство доходных жилых домов вместо пышных дворцов. В это время было воздвигнуто лишь небольшое количество достойных памятников. В первую очередь необходимо отметить работу Александра Михайловича Опекушина, автора памятника А.С. Пушкину в Москве, являющегося неотъемлемой частью архитектурного ансамбля города.Наиболее талантливым скульптором второй половины XIX в. был Марк Матвеевич Антокольский. Скульптора особенно волновали социально-этические проблемы. Его конкретно-исторические образы: Иван Грозный, Ермак, Петр I и мифологический Мефистофель олицетворяют идеи борьбы двух начал в человеке — добра и зла.

Архитектура. Значительные изменения претерпевает в этот период архитектура. Никогда прежде страна не знала такого размаха строительства домов различного типа: зданий крупных фирм, банков, гостиниц, вокзалов, магазинов, фабрик и заводов. Центры крупных городов быстро застраиваются. Рост цен на землю приводит к тому, что здания возводятся в 4—7 этажей, вплотную к друг другу, улицы превращаются в коридоры. Идет наступление на площади и парки. В Москве уничтожили ансамбль Театральной площади, в Петербурге в 70—80-е гг. возвели здание на территории Адмиралтейства, закрыв вид на него со стороны Невы, застроили прекрасную площадь между зданиями университета и Биржи.Новые заказчики требовали внешнего украшательства, и поэтому преобладающим в архитектуре стало смешение разных стилей прошлого. Использование разных стилей характерно для выдающихся архитекторов А.И. Рязанова и В.А. Шретера. Наиболее значительной постройкой Рязанова был дворец великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной в Петербурге. Фасад дома оформлен в стиле дворцов-палаццо флорентийского ренессанса. Шретер произвел пристройку к зданию Мариинского театра, перепроектировав главный фасад его, был автором проекта вокзала в Одессе, театров в Тбилиси, Нижнем Новгороде, Иркутске.С 40-х гг. под влиянием славянофилов распространилась идея использования в архитектуре искусства Древней Руси. В церковном строительстве возник русско-византийский стиль, поддержанный в высших сферах, поскольку он пропагандировал идею преемственности России от Византии. Основатель стиля, крупный архитектор К.А. Тон был автором проекта храма Христа Спасителя, строившегося с 1837 по 1883 гг. К.А. Тон первым применил многие передовые конструктивные решения, которое нашли широкое распространение в дальнейшем.В 60—70-х гг. шли поиски русского национального стиля, основанные на изучении подлинных памятников древнерусского зодчества, деревянной архитектуры Севера. Наиболее крупным представителем этого направления был архитектор И.П. Ропет, поэтому все направление иногда называли **«ропетовщина»**. Этот новый, более демократический вариант «русского» стиля, отличался обильным декорированием зданий узорами резьбы по дереву, русских народных вышивок. Ропет возводил деревянное здание Русского отдела на Всемирной Парижской выставке 1878 г. Наиболее значительными постройками этого стиля были здания Исторического музея в Москве, Верхние торговые ряды — ныне здание ГУМа, здание Городской думы.В церковном строительстве 80—90-х гг. это направление нашло отражение в подражании стилю церквей XVII в., вытеснив русско-византийский стиль. Наиболее типичной постройкой этого направления является храм Спаса на крови в Петербурге (построенный архитектором А.А. Парландом на месте убийства Александра II). В постройке жилых домов Петербурга, Москвы, других крупных городов в это время господствует эклектический ренессансо-барочный стиль, который импонировал заказчикам помпезностью, разнообразием отделки, богатством форм. Одним из образцов такого стиля был большой жилой дом Страхового общества в Петербурге архитектора Л.Н. Бенуа.

Музыка. Во второй половине XIX в. продолжает развиваться русская национальная музыкальная школа, основателем который был М.И. Глинка. Именно во второй половине XIX в. русская музыка завоевала широкое признание и приобрела мировую известность.Продолжая традиции М.И. Глинки, русские композиторы утвердили, обогатили и творчески развили народные песенные основы в русской музыке. Прежде всего эти традиции развивали композиторы «Могучей кучки»: М.А. Балакирев, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, объединенные в начале 60-х гг. в кружке композитора М.А. Балакирева. Все творчество «Могучей кучки» пронизано горячей любовью к народу, верой в его силы. Они собирали и обрабатывали русские народные песни. Когда первые произведения этой группы композиторов зазвучали в концертных залах, знаменитый русский критик В.В. Стасов написал: «сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». С тех пор кружок стали называть «Могучей кучкой».По примеру Глинки композиторы использовали народную песню и в симфонических, и в оперных произведениях. Они также брали сюжеты в русской литературе. Драма Пушкина «Борис Годунов» легла в основу оперы Мусоргского, Бородин создал оперу «Князь Игорь» по мотивам «Слова о полку Игореве», Римский-Корсаков написал оперы «Майская ночь» и «Ночь перед рождеством» по Гоголю, по повести Гоголя Мусоргский также написал комическую оперу «Сорочинская ярмарка».В 60—70-е гг. музыка не только достигла расцвета, но и вышла за пределы салонов на публичную сцену. Вместе с композиторами «Могучей кучки» этому способствовали близко примыкавший к ним П.И. Чайковский, братья Рубинштейны, А.Н. Серов, В.В. Стасов. Организуется**Русское музыкальное общество (РМО)** в Петербурге и в Москве.В 1862 г. композиторы «Могучей кучки» создали Бесплатную музыкальную школу, при которой организовали хор и симфонический оркестр из любителей.П.И Чайковский относился к «кучкистам» с большой теплотой, поддерживал их в печати, высоко ценил М. Балакирева. Чайковский пишет оперы по произведениям Пушкина «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», оперу «Черевички» (по Гоголю), «Чародейка». В 1876 г. он создал балет «Лебединое озеро», в 1889г. — «Спящую красавицу», в 1892г. —»Щелкунчика».Композиторы «Могучей кучки» и П.И. Чайковский создали шедевры симфонической музыки, написали много романсов, других музыкальных произведений. Они вошли в плеяду русской и мировой музыкальной классики.**Театр**. Вторая половина XIX в. стала переломной и для русского театра. Впервые большое место в его репертуаре заняли пьесы отечественных авторов, и в первую очередь великого русского драматурга А.Н. Островского.Это была эпоха Островского: почти три десятилетия ежегодно ставились его новые пьесы. В них Островский, по его собственным словам, придерживался обличительного «нравственно-общественного направления». В цикле сатирических комедий «Бешеные деньги», «Лес», «Волки и овцы» точно и ярко показаны типы и старых купцов-толстосумов, и новых дельцов-хапуг. В драме «Гроза» передана тягостная, давящая атмосфера «темного царства». Другой цикл составляют драмы и комедии о трагических судьбах одаренных, честных, эмоциональных людей в мире торгашества, обмана, лицемерия («Бесприданница», «Последняя жертва», «Таланты и поклонники»).Среди произведений Островского были исторические драмы, изумительная пьеса-сказка «Снегурочка». Островский способствовал созданию новой школы в драматургии среди актеров русского театра.Крупным драматургом этого периода был А.В. Сухово-Кобылин. В трилогии «Свадьбы Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина» содержится обличение всей бюрократической системы самодержавия от писаря до министра, продажности суда, произвола полиции и полное бесправие честных граждан.Главными драматическими театрами оставались Малый театр в Москве и Александринский в Петербурге, но в провинции уже стали появляться свои театры. Резкое увеличение числа зрителей привело к демократизации театров и созданию новых «клубных театров», где уровень постановок и профессионализма актеров были гораздо ниже, но играли они с большой отдачей, обретя своего зрителя в среде демократической интеллигенции.Островский подавал несколько записок о необходимости создания русского национального театра в Москве, потому что «для русского искусства нет поля, простора, где бы оно могло развиться». Любимым его театром оставался Малый театр в Москве. На его сцене выступали выдающиеся актеры: П.М. Садовский, М.Н. Ермолова, А.П. Ленский, О.О. Садовская, Г.Н. Федотова, С.В. Шумский, И.В. Самарин и другие. Их игра отличалась высоким мастерством, искренним выражением чувств, всем тем, что Островский называл школой «естественной и выразительной игры на сцене».В Петербурге, несмотря на давление со стороны дирекции императорских театров и скепсиса публики «высшего света», также происходила демократизация Александринского театра, где играли блестящие актеры М.Г. Савина, П.А. Стрепетова, К.А. Варламов и др.Вторая половина XIX в. была временем широкого распространения театрального искусства на провинциальной сцене. Популярными труппами славились театры в Киеве, Одессе, Риге, Ростове-на-Дону, Харькове, Саратове, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Иркутске и других городах. В театрах ставились не только пьесы Островского, Сухово-Кобылина, Тургенева, Грибоедова, Шекспира, Шиллера, Бомарше, но и мелодрамы, водевили, ремесленные пьесы иностранных и отечественных авторов.В Большом театре в Москве и в Мариинском в Петербурге среди заполонивших сцену иностранных, преимущественно итальянских, опер все большее место стали занимать оперы Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, Серова и других русских композиторов.В целом же русская культура успешно развивалась на протяжении всего XIX в. Лучшие ее достижения известны далеко за пределами России и составляют подлинную славу нашей страны.