



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ПРАВА

**Проблема национальной самобытности в русском
изобразительном искусстве второй половины XIX века
(возможности использования темы в школьном курсе
истории)**

Выпускная квалификационная работа
по направлению 44.03.01. Педагогическое образование
Направленность программы бакалавриата
«История»

Проверка на объем заимствований:
73,5 % авторского текста

Работа рекомендована к защите
рекомендована / не рекомендована
«30» 08 2021 г.

зав. кафедрой отечественной
истории и права
П.Б. Уваров Уваров П.Б.

Выполнила:
Студентка группы
ЗФ – 505/105-5-1
Зеликова Катерина Валерьевна

Научный руководитель:
к.и.н., доцент кафедры
отечественной истории и права
А.Р. Татаркина Татаркина А. Р.

Челябинск
2021

Оглавление:

Введение.....	3
Глава 1. Основные тенденции развития культуры второй половины XIX века.....	11
1.1 Исторические условия развития культуры во второй половине XIX века.....	11
1.2 Идейные основы культуры второй половины XIX века.....	14
Глава 2. Национальная тема в русском изобразительном искусстве второй половины XIX века.....	23
2.1. Национальная тема в творчестве художников – передвижников.....	23
2.2. Развитие скульптуры второй половины XIX века.....	39
Глава 3. Возможности использования материалов ВКР на уроках истории.....	48
3.1 Отражение проблематики исследования в нормативно-правовых документах.....	44
3.2 Использование материалов ВКР в практической деятельности учителя истории.....	48
Заключение.....	53
Список использованных источников.....	55
Приложение.....	60

Введение

Актуальность работы связана с возрастающей потребностью общества и государства сохранения культурного наследия России национальной идентичности. В этой связи была принята федеральная программа «О национальных целях и стратегических задачах развития России в области культуры до 2024 года».

В мае 2018 Президент РФ подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года». Этот документ определил национальные проекты, в том числе основные направления в культурной сфере. Нацпроект реализуется с 1 января 2019 года, который должен обеспечить доступ российским гражданам и иностранным гостям к лучшим образцам отечественной культуры. Возрастающая потребность в изучении вопросов отечественной культуры создает возможности более глубокого постижения этих вопросов в современном преподавании, что обуславливает актуальность нашего исследования.

Культура второй половины XIX века занимает особое место в истории отечественной культуры. В это время формировались национальные художественные школы, появились новые демократические взгляды среди русской интеллигенции. Теперь художники выступали за справедливость и социальный порядок, который распространился, в виде критического реализма в живописи и скульптуре.

Данный период был характерен политическими и экономическими изменениями в стране. В пореформенный период были созданы выдающиеся произведения литературы и искусства, на сегодняшний день считающиеся классическими, эталонными. Необходимо вернуться к истокам русского национального искусства для того чтобы прочувствовать современную культуру.

Одним из самых актуальных и в то же время проблемных вопросов является проблема изучения национальной культуры России второй половины XIX века. В последнее время повысился интерес к традициям

русского национального наследия и появилась необходимость в осознании истоков и путей развития современного искусства.

Важным научным этапом в освоении древнерусского и народного искусства, в поиске истоков национальной самобытности стали фундаментальные труды известных русских историков и критиков XIX века В.В.Стасова¹, И.Е.Забелина², Ф.И.Буслаева,³. Возрождая общественный интерес к древнему искусству, исследователи занимались изучением быта населения, среды, формирующей мировоззрение и искусство; выясняли истоки, стилистические особенности и самобытные образы декоративно-прикладного творчества.

Так, русский историк И.Е. Забелин⁴ призывал обращаться к широкому и систематическому изучению древних памятников, особенно зодчества, которое помогло бы вернуть «самобытные черты» русскому искусству. Забелину принадлежит понятие органичности, цельности и самостоятельности развития народной культуры, которая формируется по законам естественного исторического пути, а не в результате заимствованных идей, привнесенных извне. Ученый видел истоки русской культуры в патриархальности русского общества, в истории народа, складывающейся из образов «народных представлений», запечатленных в его быту и искусстве. Поэтому, обращаясь к памятникам древности, Забелин расценивал их, как пример для своих современников и будущих поколений архитекторов и художников, которые сумели бы возродить образы прошлого в культуре.

¹ Стасов В. В. Искусство XIX века. Живопись // Избранные сочинения: в 3 т.: Живопись. Скульптура. Музыка / под ред. Е. Д. Стасовой. Т. I. М.: Искусство, 1952. – С.735

² Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. столетиях. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М, т. 1, ч .1, 1872.-С. 530

³ Буслаев Ф.И. О народности в древнерусской литературе и искусстве // Собр. соч. в 2-х тт., СПб., т.2, 1908-1910.-С.429

⁴ Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. столетиях. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М, т. 1, ч .1, 1872.-С. 530

Другой научный подход⁵ к древнерусской культуре и народному искусству представлен у русского ученого Ф.И. Буслаева⁶, который впервые обратился к сравнительному анализу русской художественной старины со средневековыми стилями византийского и западного искусства, что раскрывало возможности более широкого и всестороннего толкования русских иконописных подлинников. Сравнительно-исторический метод разрабатывался им на основе подбора сходных, а иногда почти идентичных фактов из культур других народностей, чаще всего родственных по происхождению. Проводя такие параллели, ученый при этом не раз подчеркивал оригинальность русского народного творчества. «Национальность каждого народа, которому предназначена великая будущность (а таков и народ русский), обладает особенной силою претворять в свою собственность все, что входит в него извне»⁷

Выявление истоков национальной самобытности искусства было важнейшей проблемой критической деятельности В.В. Стасова, основанной на обширном материале западноевропейского, славянского, восточного и, прежде всего, русского искусств.

В.В. Стасов явился в русской критике как выразитель ее демократического направления, он отстаивал принцип национальной самобытности и, непосредственно связанной с ней, народности в искусстве. Народность и национальность были требованиями, вокруг которых концентрировались все остальные эстетические критерии русского реалистического искусства.

Говоря о народности искусства, следует обратиться к самим понятиям «народ» и «национальность» и их функционированию в эстетике XIX века.

⁵ Эти подходы более подробно рассматриваются в работе: Яковлева О.Б. Поиски национального стиля в русском изобразительном искусстве XIX - XX веков: Автореф. диссертации кандидата искусствоведения. М., 1995

⁶ Буслаев Ф.И. О народности в древнерусской литературе и искусстве // Собр. соч. в 2-х тт., СПб., т.2, 1908-1910.-С.429

⁷ Буслаев Ф.И. О народности в древнерусской литературе и искусстве[Электронный ресурс]// URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003820456>, свободный

Народ был не только объектом, «сюжетом» искусства, - он был для русских деятелей искусства и, собственно, создателем художественно-прекрасного.

Народное творчество рассматривалось как неисчерпаемый источник профессионального искусства, потому что «прочно только то, что корнями своими гнездится в народе». Более того, эстетизация простого человека была «специфической особенностью России, явившейся самой характерной чертой самосознания русского общества на протяжении всего XIX века».⁸

Рассматривая историографию вопроса, мы также отталкивались от общих трудов по истории культуры XIX в. В работе «История русской культуры»⁹ Л.Г. Берёзовой и Н.П. Берляковой важное место занимают процессы и явления духовной жизни России нового и новейшего времени, главная цель авторов найти как выражались человеческие поиски «личности» в отечественной культуре.

Также стоит отметить монографию Г.Ю. Стернина «Русская художественная культура второй половины XIX века. Картина мира»¹⁰. В ней дается целостная, объемная характеристика художественной культуре, при этом выделяются основные закономерности развития архитектуры, театра, изобразительного искусства. Авторы при анализе используют проблемный подход, рассматривают культуру с позиции картины мира, в контексте образа России и судьбы человека. Д.С. Лихачев в книге «Русская культура»¹¹ анализирует в общем культуру как целостную среду, а также историческое самосознание и культуру России. Также в контексте общих трудов стоит выделить исследование М.Р. Зезиной «История русской

⁸ Кузнецова Т.В., Россия в мировом культурно-историческом контексте: Парадигма народности. – М., 1999.-С. 40.

⁹ Березовая, Л.Г., Берлякова, Н.П. История русской культуры: учебник для студентов вузов: Ч. 2. / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. – М.: Владос, 2002. – С.398

¹⁰Стернин, Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX века. Картина мира / Ответственный редактор Г.Ю. Стернин. – М.: Наука, 1991. – С.395.

¹¹ Лихачев, Д.С. Русская культура / Д.С. Лихачев. – М.: Искусство, 2000.

культуры»¹², где рассматриваются основные черты и тенденции, а также условия развития отечественной культуры. Вопросом проблемы национальной самобытности в критике Стасова изучала Л.В. Ильина в своей работе. В своей диссертации она изучала становление национального направления в историко-художественном процессе XIX века, а также основы национальной самобытности русского искусства.¹³

Таким образом, в фундаментальных исследованиях, посвященным историческим аспектам развития культуры, ставились акценты на выделение специфики процесса, появление новаторства в художественном процессе, а также возвращение к национальной теме в искусстве.

Тема работы отражена достаточно широко, как в литературе общего характера, так и специальных исследованиях, рассматриваются вопросы целостного развития отечественной культуры, а также основные цели и процесс создания Товарищества передвижных выставок, дан анализ смыслового наполнения художественных картин и социальной тематики в них. Еще никогда в истории отечественной культуры не стояла остро проблема национальной самобытности. Вторая половина XIX века - время возвращение к национальным истокам, которая выразилась в творчестве художников - передвижников.

Цель работы заключается в изучении становления проблемы национальной самобытности в русском изобразительном искусстве второй половины XIX века, а также возможности ее реализации в системе школьного исторического образования.

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи:

1. Охарактеризовать исторические условия развития культуры второй половины XIX века.

¹²Зезина, М.Р., Кошман, Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры: учебное пособие для вузов по специальности «История» / М.Р. Зезина, Л.В. Кошман, В.С. Шульгин. – М.: Высш. шк., 1990.

¹³ Ильина Л.В. Проблема национальной самобытности в искусстве в эстетике В.В. Стасова. Диссертация кандидата философских наук.– М., 2004. -С. 121.

2. Раскрыть национальную тему в русском изобразительном искусстве второй половины XIX века.

3. Изучить национальную тему в творчестве художников – передвижников

4. Выявить основные направления в скульптуре второй половины XIX века.

5. Дать анализ данной проблематики в нормативно-правовых документах.

6. Оценить возможности использования материалов ВКР в практической деятельности учителя на уроках истории

Объектом исследования является русская культура второй половины XIX века.

Предметом исследования является развитие изобразительного искусства на примере живописи и скульптуры второй половины XIX в.

Хронологические рамки охватывают период 1860-1890-х гг., который обозначен временем российской модернизации, существенно изменившей содержание культурных процессов, ведущей тенденцией которых стал критический реализм.

Работа написана с использованием системного подхода. Использовались общенаучные принципы: принцип историзма, т.е. изучение определенного исторического явления в развитии, становлении и динамики. Принцип историзма, предполагающий изучение фактов и явлений во всём их многообразии, в конкретно-исторических условиях возникновения и развития, позволяет исследовать процесс изменения. Принцип научной объективности – привлечение широкой совокупности фактов в осмыслении источников.

Для изучения поставленной цели были использованы следующие общенаучные методы анализа, синтеза, обобщения, а также специальные исторические методы, такие как, историко-генетический метод, позволяющий рассмотреть происхождение нового культурного явления,

историко-сравнительный метод, направленный на выявление общих особенностей и специфики реализма, а также методы искусствоведческого анализа.

Для решения поставленных задач и цели был использован широкий круг источников, которые можно разделить на следующие группы:

1. Источники нормативно-правового характера, регулирующие образовательный процесс в школе: Федеральный закон «Об образовании¹⁴» от 29.12.2012 (последней редакции), Федеральный государственный образовательный стандарт¹⁵ (ФГОС), Историко-культурный стандарт¹⁶ (ИКС).

2. Учебники для средней школы по истории России¹⁷.

3. Материалы официального делопроизводства: Устав Товарищества Передвижных художественных выставок¹⁸

4. Публицистические сочинения XIX века, художественная критика второй половины XIX века: Стасов В.В. «Избранные статьи о русской живописи»¹⁹. Важным источником стала диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности»²⁰, в которой обозначены черты и процесс становления реализма.

¹⁴Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (действующая редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (свободный)

¹⁵Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). от 17 декабря 2010 г. URL: <https://fgos.ru/> (свободный)

¹⁶Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 23 октября 2020 г. URL: [\(https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/\(свободный\)\)](https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/(свободный))

¹⁷Ляшенко, Л.М. История России XIX – начало XX века.: учебник / Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е. В. Симонова – М.: Дрофа, 2016.

¹⁸ Устав Товарищества Передвижных художественных выставок. URL: <http://tphv.ru/ustav.php>(свободный)

¹⁹ Стасов, В. В. Избранные статьи о русской живописи /Сост. и примеч. Г. Стернина. – Переизд. – М.: Дет. лит., 1984.

²⁰Чернышевский, Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности / Н.Г.Чернышевский // Собрание сочинений в 5 т. – Т. 4. Статьи по философии и эстетике. URL: http://az.lib.ru/c/chernyshevskij_n_g/text_0410.shtml (свободный)

5. Источники личного происхождения: воспоминания И.Е. Репина «Далекое близкое»²¹, Я.Д. Минченкова «Воспоминания о передвижниках»²².

6. Визуальные источники – репродукции картин, проанализированные в ходе исследования, взятые в виртуальных музеях²³ и галереях²⁴.

Таким образом, анализ источников демонстрирует наличие широкого круга материалов и документов по выбранной теме.

Научная новизна определяется ее комплексным характером обобщения исследовательских материалов и исторических источников.

Практическая значимость исследования заключается в том, что материал работы можно использовать в урочной и внеурочной деятельности учителя истории, в том числе по подготовке к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), олимпиадах.

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения.

²¹ Репин, И.Е Далекое близкое / И.Е Репин. – М., 1953.

²² Минченков, Я.Д Воспоминания о передвижниках / Я.Д Минченков. – М., 2010.

²³ Государственный Русский музей // URL: <https://rasmuseum.ru/> (свободный)

²⁴ Государственная Третьяковская галерея // URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/> (свободный)

Глава 1. Основные тенденции развития культуры второй половины XIX века

1.1 Исторические условия развития культуры во второй половине XIX века

Для культуры второй половины XIX века характерен небывалый расцвет. Об этом свидетельствуют произведения литературы, изобразительного искусства, музыки вторую половину XIX века, которые нельзя сравнить ни с каким другим периодом не только русской истории, но и мировой. В этот период произошли одновременно радикальные и успешные изменения. Относительно за короткое время были проведены важные реформы, которые способствовали переменам в общественно-политической и экономической жизни общества. Начиная с 1861 года проведены крестьянская, университетская, судебная, городская и др. реформы.

В этот период появляются так называемые «новые люди». Система ценностей молодых людей второй половины XIX века определяла мировоззрение, дающую основу для новой культуры. Ярким примером новой молодежи и нового мировоззрения является произведения И.С. Тургенева «Отцы и дети». В произведении показаны новые идеалы: нет компромиссов в отношении старых истин, выступавших у предыдущих поколений. Любовь, трепет и нежные чувства становятся вовсе не полезными и ненужными. Отрицание старых истин и сплошной нигилизм. Также идеалы «новых людей» характеризовал литературный критик и публицист Д. И. Писарев. Он говорил о совпадении «личной пользы» с общественной, о гармонии чувств и разума.

Складывались предпосылки для новой жизни, которые в свою очередь диктовали свои условия и требования к культурному развитию

общества. Таким образом возникла потребность в грамотности и базовых знаниях.²⁵

Развитием в сфере транспорта, промышленности, торговли и банковского дела требовало серьезных изменений в просвещении. Преобразования в местном самоуправлении, в военном деле требовало своих грамотных специалистов. Согласно статистике, лишь 6% населения страны было грамотным. Поэтому при министре народного образования А.В. Головнине были открыты учительские семинарии, позволявшие получить учительским кадрам получить низшее звено образования. В июне 1864 году был утвержден университетский устав, тем самым позволив восстановить автономию в учебных заведениях. А с ноября 1864 года основным учебным заведением стали гимназии, разделившиеся на реальные и классические.

Благодаря работе публицистов, их поиску нового идеала был создан образ современного героя. Теперь человеку не нужны философские размышления. Судебные и земельные дела стали более интересными темами для бесед. Человеку в эпоху перемен было не просто, так как ему приходилось снова определять место в жизни.

Благодаря ослаблению цензуры произошел читательский бум. В столицах в сутки выходило по 7 газет. Все это способствовало распространению новых идей, в том числе и появления вольнодумства. Конечно правительство не могло не насторожиться, поэтому позже был принят цензурный устав.

Но особую роль сыграла крестьянская реформа, которая позволила обрести свободу и получить определенные права. Теперь крестьяне могли сами выбирать род занятий и поступать в учебные заведения, что несомненно сыграло свою роль на культурном уровне России. Так же после

²⁵ Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: Учебник для студентов высших учебных заведений: В 2 ч.-М.: ВЛАДОС, 2002.-Ч.2.- С. 73-85.

этой реформы выросла сеть городских начальных школ, усилилось стремление городского пролетариата к образованию и культуре.

Отмена крепостного права означало появление нового капиталистического строя в истории России. Капитализм преобразовал хозяйственно-экономический строй; изменил быт и условия жизни населения; способствовал росту культурных потребностей.

1870-е годы были отмечены серьезными сдвигами в идейной жизни общества. Для этого времени характерны преобладание демократических идей в общественном сознании, убежденность в необходимости преобразования, борьба за поиски путей их осуществления в интересах широких масс народа. Это оказало огромное воздействие на развитие русской культуры во второй половине XIX века. Общественный демократический подъем первых лет после падения крепостного права внес много изменений в культурную жизнь России. 1860-е годы воспринимались современниками как время духовных преобразований, больших надежд и свершений. Демократическая общественность, в состав которой, в основном входили образованные представители либеральной и демократической буржуазии (принадлежавшие к чиновничеству, мещанству, купечеству) и выходцы из крестьян, активно включилась в решение вопросов просвещения, в первую очередь народного образования.²⁶

Бурный процесс капитализации российской экономики в 1880-е годы также оказал влияние на формирование русской культуры второй половины XIX века. Капитализм был связан с ростом новых социальных сил города, роль которого не только в хозяйственной, но и в культурной жизни заметно возросла. Города представляли собой центры промышленности и торговли, революционные движения. Большие города одновременно являлись очагами культурной жизни. В них сосредотачивались высшие учебные заведения, научные учреждения, музеи, библиотеки, созывались съезды ученых,

²⁶Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. [текст]/Т.В. Ильина - М.: Высш. шк., 2000. – С.130-131.

действовали научные общества. В преобразовании русских городов проявлялись изменения в социальном составе населения: растущая торговая и промышленная буржуазия наряду с дворянством становилась заметной силой в жизни города. В городах появляются крупные капиталистические издательства, в основной массе чисто коммерческие, но в то же время вносящие большой вклад в развитие культурной жизни страны. Так же, с увеличением количества читателей (например, крестьян, овладевших грамотой) и, как следствие, ростом доход газетное дело капитализируется.²⁷

Таким образом можно сделать вывод, что вторая половина XIX века ознаменовалась характерным подъемом культуры и небывалым расцветом. Происходит усиление влияния национальных традиций.

Реформы 1860-70-х годов способствовали процессу модернизации и демократизации культуры. Распространение демократических идеалов привело к развитию новых эстетических взглядов среди интеллигенции. В пореформенный период были созданы выдающиеся произведения литературы и изобразительного искусства, которые воспитали молодежь с новой системой ценностей и мировоззрением.

1.2. Идеиные основы культуры второй половины XIX века.

XIX век в истории России обусловлен осознанным пониманием нации в ее исторической индивидуальности и своеобразии. Этот период ознаменован выявлением исторической роли русского народа в ходе формирования мировой истории. Положение России на периферии Европы, относительная замкнутость развития страны сказались на отношении к ней как к некоему вторичному, сравнительно с Западом, историко-культурному образованию. Изучение отечественной истории оказалось очень важным этапом в становлении русского самосознания, так как история предполагала

²⁷Тюкавкин В.Г. История России. XIX век: Учебник для студентов высших учебных заведений : В 2ч – М.: ВЛАДОС, 2011. – Ч.2. - С.129.

прошлое и будущее нации, а это означало ее движение и развитие. Одной из составляющих исторической нации является самобытная культура, позволяющая судить о развитии национального сознания народа.

Русское общество, нуждавшееся в самовыражении, нашло его в литературе и искусстве. Необычайная насыщенность русского искусства философскими, историческими, религиозными и социальными проблемами была обусловлена необходимостью поиска самобытности нации и тягой русского народа к целостному миропониманию. Искусству и литературе в России принадлежала первейшая роль в деле самопознания и самоутверждения нации, ввиду возможности через искусство обрести единство понимания жизненных и художественных явлений, вернуть миру целостность и смысл. Но, как и все общество, русское искусство проходило путь познания себя в истории и открывало свою историю, соотносясь со всей мировой культурой. Таким образом, общая направленность историзма в России в XIX в. развивалась как историко-культурная проблема.²⁸

Возвращение России в XIX веке к своему наследию было вполне органичным явлением. В силу исторического развития страну отделяло от своего национального прошлого всего полтора столетия, в течение которых господствовала ориентация на западную культуру. В некоторых регионах страны удалось сберечь остатки традиционной культуры вплоть до начала XX века. Необходимость создать свою культурную традицию можно объяснить и попытки русской интеллигенции восстановить «естественный ход» российской истории и вернуться к своему национальному наследию.

Прежде всего, это сказалось на поисках самобытности истории и культуры России, что, естественно, отразилось на характере взаимоотношений с Западом и Востоком, из чего вытекало уже отечественное противопоставление допетровской Руси, развивавшейся

²⁸Тюкавкин В.Г. История России.XIX век: Учебник для студентов высших учебных заведений : В 2ч – М.: ВЛАДОС,2011. – Ч.2. - С.134.

самостоятельным избранным путем и послепетровского государства, основанного на чужеземном влиянии. Различные, часто взаимоисключающие позиции русского общества по отношению к этим проблемам, вызывали острейшие разногласия, которые продолжались почти на протяжении всего столетия. Западники, славянофилы, представители официальной народности, революционеры - демократы открыто спорили об историческом предназначении страны и истинных проявлениях национальной культуры.²⁹ Особое значение в возрождении национального духа России сыграли русские религиозно-философские течения. Следуя идеям славянофильства, они развивали мысль о том, что основа определяющих коренных черт русского народа, отличающих его от Запада, лежит в религиозном прошлом страны со сложившимся православием, наложившим существенный отпечаток на мировосприятие и характер народа.³⁰

В первой половине XIX века сложилось суждение, что настоящее искусство выражает дух народа и его характер. Именно литература сформировала национальную тему, получившее свое развитие в других областях: искусстве, философии. Основная проблема, которая поднималась в тот период – проблема нравственная, личностная, обращенная к человеку, к его чувствам и переживаниям.

Так, славянофилы в понятии «русская народность» искали черты истинного русского искусства. Деятельность которых была направлена на социально-политические и культурные программы, которые способствовали восстановлению национального искусства. Они считали, что истинным источником проявления русской культуры - памятники искусства и народного творчества.

Кантор В.К. Русская эстетика второй половины XIX в. и общественная борьба –М.,1978. - С. 125-126.

²⁹ Там же. – С.128.

³⁰Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века // История эстетической мысли в 6-ти тт. – М.,1986. – Т.4. – С.101.

Славянофилы отстаивали мнение о том, что западноевропейская искусство пагубно влияет на отечественные культуры. Славянофилы оказались первыми, кто увидел в древнерусском и народном искусстве источник современного творчества (здесь выразилось их расхождение с мнением западников, не придававших большого значения культуре допетровской эпохи). Усилиями славянофилов была сделана попытка соединить «цепь времен», которая была разорвана в продолжение нескольких веков.

Так постепенно растет интерес к исследованиям народной культуры. В связи с широким общественным интересом к народной жизни, с открытием богатства народного искусства, признанием его эстетической и художественной ценности, стали создаваться работы на национальные сюжеты. Новые темы подучили развитие в различных сферах русской художественной культуры: в литературе, музыке, архитектуре, изобразительном искусстве.³¹

Диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к действительности³²» стала идейной основой русского искусства. Русская эстетическая мысль всё чаще возвращалась к идее: соотношению прекрасного и действительного, искусства и реальной жизни. Такая теория была представлена прямой реакцией на состояние общественной жизни того периода. Один из главных принципов Чернышевского – «Прекрасное есть жизнь», продолжая эту мысль он утверждает – «Прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни». Чернышевский считал, чтобы создать нечто прекрасное необходимо опираться на реальность, которая нас окружает:

³¹Крамской И.Н. Судьбы русского искусства. // Письма, статьи: в 2-х тт. – М., 1966. – Т.2. – С. 339.

³²Чернышевский, Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности / Н.Г.Чернышевский // Собрание сочинений в 5 т. – Т. 4. Статьи по философии и эстетике. URL: http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0410.shtml(свободный)

«Жизнь, напоминающую о человеке и о человеческой жизни. Напротив того, из определения «прекрасное есть жизнь» будет следовать, что истинная, высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством; происхождение искусства должно быть при таком воззрении на красоту в действительности объясняемо из совершенно другого источника; после того и существенное значение искусства явится совершенно в другом свете.»³³

Чернышевский одной только фразой показывает всю многогранность искусства, которое может стать проводником для человека, возможностью познать мир с разных точек зрения: «Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности». Таким образом, эстетическая концепция предписывала искусству роль «служения» общественным интересам, потому что все человеческие дела, в том числе и искусство, должны быть на пользу человеку.

Постепенно искусство становится реалистичным и формирует новые взгляды на происходящие процессы в мире, вся действительность подвергается критике. Подвергалась критике социальная действительность, антигуманная сущность существующих порядков, страдание обездоленного народа, нравственные отношения, философия и политика, оправдывающая такое положение дел. Поэтому реализм второй половины XIX века называют критическим. Приходя, сложившиеся основы общественного строя, они пытались установить новые гуманистические идеалы: справедливости и всеобщего равенства.

³³Чернышевский, Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности / Н.Г.Чернышевский // Собрание сочинений в 5 т. – Т. 4. Статьи по философии и эстетике. URL: http://az.lib.ru/c/chernyshevskij_n_g/text_0410.shtml(свободный)

Илья Ефимович в своей книге «Далекое и близкое» вспоминает Ивана Крамского, который проникся идеями Н.Г. Чернышевского: «Он сам был возбужден своими идеями, сопоставлениями и все более и более увлекался живой передачей вечных истин нравственности и добра. Я был в каком-то особенно возбужденном настроении и не мог заснуть в эту ночь. Целую неделю я оставался под впечатлением этого вечера (проведенного с И.Н. Крамским), он меня совсем перевернул³⁴».

Современником и одним из первых критиков реалистического искусства был В. В. Стасов в статье «25 лет русского искусства³⁵» он вслед за Чернышевским утверждает, что искусство должно нести роль цензора общественной, социально-экономической действительности. Он защищает определенную предвзятость искусства так как, рассматривает ее, как открытое выражение художником его эстетических и общественных воззрений и идеалов, как активное участие искусства в воспитании людей, в борьбе за передовые идеалы. Стасов утверждал: «Искусство, не исходящее из корней народной жизни, если не всегда бесполезно и ничтожно, то уж по крайней мере всегда бессильно». Большой заслугой Стасова является то, что он приветствовал отражение народной жизни в картинах передвижников³⁶.

Выявление истоков национальной самобытности искусства было важнейшей проблемой критической деятельности В.В. Стасова, основанной на обширном материале западноевропейского, славянского, восточного и, прежде всего, русского искусств.

В.В. Стасов явился в русской критике как выразитель ее демократического направления, он отстаивал принцип национальной самобытности и, непосредственно связанной с ней, народности в искусстве. Народность и национальность были требованиями, вокруг которых

³⁴Репин, И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – М., 1953. – С. 147

³⁵ Стасов В.В. Двадцать пять лет русского искусства. Наша живопись // Избранные сочинения: в 3 т.: Живопись. Скульптура. Музыка / под ред. Е.Д. Стасовой. – М.: Искусство, 1952. – Т. II. – С. 15

³⁶ Стасов, В.В. Избранные статьи о русской живописи /Сост. и примеч. Г. Стернина. – М.: Дет. лит., 1984. – С. 10

концентрировались все остальные эстетические критерии русского реалистического искусства.

Для того, чтобы разобраться в вопросе о народности искусства необходимо рассмотреть понятия «народ» и «национальность» в эстетике XIX века. Народ являлся для русских деятелей искусств нечто прекрасным. А народное творчество было представлено источником профессионализма в искусстве, потому что «прочно только то, что корнями своими гнездится в народе».

Более того, эстетизация простого человека была «специфической особенностью России, явившейся самой характерной чертой самосознания русского общества на протяжении всего XIX века».³⁷

Следует отметить, что не только мировоззренческая позиция, но сам исходный принцип стасовского мироощущения был принципом целостным. С редкой для своего времени силой критик умел видеть, открывать, отстаивать единство национального и эстетического начал в тех исторически неизбежных процессах демократизации искусства, пафосом которых была наполнена вся его деятельность.³⁸

С середины XIX века происходит процесс признания национальных стилей в искусстве. Согласно мнению Стасова, национальность в искусстве заключалась в умении показать в художественных образах быт и характер народа, его стремления. Русская литература уже весьма преуспела в этом и указывает путь русскому искусству. «Показать в искусстве народ, писал Стасов, значит сделать героями произведений искусства типичных его представителей, т.е. крестьян, мещан, мелких чиновников, учащуюся молодежь, представителей низшего духовенства, мелких лавочников, купцов и т.д. Именно «низшие классы» общества, по мнению Стасова,

³⁷Кузнецова Т.В., Россия в мировом культурно-историческом контексте: Парадигма народности. – М., 1999. – С. 40

³⁸Стасов, В.В. Двадцать пять лет русского искусства. Наша живопись // Избранные сочинения: в 3 т.: Живопись. Скульптура. Музыка / под ред. Е.Д. Стасовой. Т. II. М.: Искусство, 1952.– С. 15

являются выразителями национальных черт народа, ибо они есть подлинный народ, а отнюдь не верхи общества, изображению жизни которых отдало все свои силы старое искусство».³⁹

Владимир Васильевич считал, что проблема национальности связана с обращением русских художников - живописцев к реальной жизни, а также обращение к ее истокам и историческим фактам. Русский критик понимал, что большая часть художников являлись выходцами из простого народа. Поэтому живописцы воспроизводили столь знакомые из их детства художественные образы. Художникам приходилось идти трудным и сложным путем, «чтоб сродниться глубоко и искренно с русской древней жизнью и человеком, его душой, внешностью и многообразной, оригинальной, своеобразной бытовой стороной его жизни».

И тогда рождалась настоящая и оригинальная, национальная живопись Сурикова, Васнецова. В анализе и оценке исторической живописи, которую Стасов понимал как «воссоздание минувшей действительности», он: следовал принципу исторической верности и точности: типов, одежды, пейзажа той страны и той эпохи, которые изображает художник.

С этих позиций Стасов сумел довольно четко провести грань между понятиями народность и народное в искусстве. Проводя различие между понятиями народность и народное творчество, Стасов не разрывал, все же, их органического единства. Он говорил об этом в связи с отличием профессионального искусства от народного творчества, которое, по его мнению, есть «выражение непосредственной, безыскусственной народной природы, питающей собой профессиональное искусство, которое в свою очередь, приобретает черты народности только тогда, когда оно отвечает интересам народа, выражает его идеи и стремления».⁴⁰

³⁹Суворова Е.Д. В.В. Стасов и русская передовая общественная мысль. – Л, 1956. - С.50

⁴⁰Стасов В.В. Собрание сочинений В.В. Стасова. 1847-1886 : С прил. его портр. и снимка с поднес. ему адреса. Т. 1-4. - Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича,- 2006-С.640.

Критик пропагандировал творчество передвижников, у которых прослеживался глубокий национальный жизненный интерес народа. Зрители смотрят на такие произведения с большим интересом, на что-то родное и близкое, как на отражение своего собственного мира.

Обращаясь к творчеству Репина и Верещагина, Стасов, вскрывая социальный смысл их картин, указывал, что «... у них перед глазами - нынешний «народ», сам народ, который они глубоко знают и чувствуют, которого страдания, жизнь, грубое невежество, полное незнание и непонимание и, вследствие того, варварское его эксплуатирование режут их острым ножом по душе. Этим двум художникам не дает покоя то, что они видели своими глазами, и, кажется, если б они не родились случайно художниками, они вместо кисти подняли бы перо и в пламенных страницах высказали бы то самое, что высказали в пламенных картинах». Подчеркивая активный характер творчества этих двух великих русских художников, Стасов выразил те мысли революционеров-демократов о назначении и цели искусства, которые имели глубокое влияние на все направление русского передового искусства. Он писал, что для Репина и Верещагина «искусство есть только средство выражения».

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что идейно-художественные основы Товарищества передвижных художественных выставок стали концепции Чернышевского и Стасова. Поэтому критики второй половины XIX столетия считали, что сущность искусства заключается следованию окружающей реальной действительности. Главная роль искусства - это служить общественным интересам, так как оно является учеником жизни для человека. Поэтому, искусство, сделавшись народным, стало общественным народным достоянием, а число художников, готовых служить целям искусства и целям общества, увеличилось.

Глава 2. Национальная тема в русском изобразительном искусстве второй половины XIX века

2.1. Национальная тема в творчестве художников – передвижников

Важную роль в художественной жизни России того времени играла созданное в 1870 году Товарищество передвижных художественных выставок. Передвижники – это сообщество молодых российских живописцев XIX века, которые сыграли исключительно важную роль в художественной жизни России. Иван Крамской, Василий Перов, Алексей Саврасов являлись создателями товарищества. Они обладали большим талантом и вместе с одаренными живописцами успешно противостояли Академии художеств с ее устаревшими взглядами на искусство. Известный российский искусствовед Д.С. Лихачев⁴¹ отмечал, что в первых работах передвижников сохранялась школа Академии художеств: в композиции, в решении цветовых задач и т.д. Наконец, гражданский пафос передвижников восходит к гражданскому пафосу академистов, создававших картины на широкие академические, исторические темы.

Так 9 ноября 1863 года, в Императорской Академии художеств 14 лучших выпускников оказались от участия в посвященном ее столетию конкурсе на золотую медаль. Молодые бунтари во главе с Иваном Крамским покинули Академию. Данное событие получило название «Бунт четырнадцати». Так сторонники Крамского создали независимую творческую организацию «Артель художников». Со временем часть художников откололась, а оставшиеся были сосредоточены на ремесленных заказах. Поэтому изложенная в письме московских коллег идея создать общую передвижную выставку сначала была встречена петербургскими живописцами без энтузиазма. Проект устава нового объединения

⁴¹Лихачев Д.В. Университетские встречи. 16 текстов. – СПб.: Изд-во СПб ГУП, 2006. – С. 17.

художников поддержало всего семь «артельщиков» во главе с Иваном Крамским.⁴² Документ был одобрен Министерством внутренних дел в ноябре 1870 года, а месяц спустя состоялось первое заседание «Товарищества передвижных художественных выставок».

Для реализации своих идей передвижникам был необходим собственный круг образов, тем, сюжетов, уникальные средства выразительности, которые отвечали бы требованиям и специфике реалистического искусства. Крамской говорил: «Тип и только один тип составляет сегодня всю историческую задачу нашего искусства». «Композиция тем лучше, чем меньше ее замечаешь»⁴³ - утверждал тот же Крамской. Необходимо было создать типичные образы при этом не утратить полноту и психологическое проникновение, в этом и заключалась основная сложность у передвижников. Согласно уставу, цель товарищества заключалась в устройстве во всех городах Империи передвижных художественных выставок, в видах: доставления жителям провинций возможности знакомиться с русским искусством и следить за его успехами; развития любви к искусству в обществе; облегчения для художников сбыта их произведений⁴⁴.

Передвижники устроили более 50 выставок в городах России, наиболее активно работая в 1870-80-е гг. (Официально объединение передвижников просуществовало до 1923 года), в разных жанрах:

- Социально-бытовом (В.Г. Перов)
- Историческом (В.И. Суриков, Н.Н. Ге)
- Портретном (И.Н. Крамской, В.Г. Перов)

⁴²Волынский, Л.Н. Лицо времени: Книга о русских художниках / Л.Н. Волынский. – М.: Дет лит., 1982. – С. 19.

⁴³Рогинская, Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок: Ист. очерки / Ф.С. Рогинская; Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобразит. искусств. – М.: Искусство, 1989 г. – С. 123.

⁴⁴Устав Товарищества Передвижных художественных выставок. URL: <http://tphv.ru/ustav.php> (свободный)

- Пейзажном (А.К. Саврасов, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, И.И. Шишкин)

Художником огромного таланта, глубокой жизненной правды и поразительной разносторонности был И.Е. Репин:

- Отражение современной российской действительности («Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии»)
- Революционное движение («Отказ от исповеди», «Не ждали»)
- Историческая живопись («Царевна Софья», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»)

Во второй половине XIX столетия критическое отношение к действительности, ярко выраженные гражданственная и нравственная позиции, острая социальная направленность становится характерным и для живописи, в которой формируется новая художественная система видения, выразившаяся в критическом реализме. Искусство-исповедь, искусство-размышление над нравственными проблемами в духе Достоевского и Толстого. Именно так понимали свои задачи живописцы того времени, которые как правило необычайного душевного благородства, искренне радевшие за судьбу Отечества. Художники выступали не столько выразителями социальных проблем русского общества, сколько их прямыми иллюстраторами и толкователями⁴⁵. Художники, раскрывая национальную тему в своих работах, показывают суровую действительность, тяжелую работу русского народа.

Большое значение в системе жанровой живописи начиная с 1860-х годов получает широкое распространение бытовой жанр. Толчком данного направления было творчество таких художников середины века как А. Г. Венецианова и П.А. Федотова. Одной из выдающейся фигуры второй половины века был Василий Григорьевич Перов. Перов, подхвативший дело

⁴⁵Ильина, Т.В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия: Учебник для академического бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – Люберцы: Юрайт, 2016. –С.132.

Федотова прямо из его рук, сумевший с обличительным пафосом показать многие стороны простой публичной жизни: неприглядный облик некоторых священнослужителей («Сельский крестный ход на Пасхе»), беспросветную жизнь русских крестьян («Проводы покойника») и интеллигенции, вынужденной искать нелегкий заработок у так называемых «денежных мешков» («Приезд гувернантки в купеческий дом»). Все эти работы просты по сюжету, но и пронзительны в своей скорби. Перов делает акцент на какой-нибудь одной детали (например, упавший в грязь молитвенник в «Сельском крестном ходе на Пасхе»)

Известность ему принесли картины «Проповедь на селе»⁴⁶, «Крестный сельский ход на Пасхе»⁴⁷. После того как художник закончил училище живописи в Москве, он провел пару лет за границей во Франции и вернулся к 1864 году обратно в Россию. Перова привлекают холодные, порой мрачные мотивы из городской жизни. Одно из известных произведений «Утопленница»⁴⁸ (1867г.) художник изобразил полицейского, дежурящего у тела погибшей женщины.

«Последний кабак у заставы»⁴⁹ является одним из самых высших достижений Перова. Эта картина, написанная в 1868 году, наполнена сильным эмоциональным напряжением. Она представляет необыкновенно цельное произведение по своему художественному решению. Так на окраине города, у последнего кабака, остановилось двое запряженных саней. Крестьянка, оставшаяся в санях, уже давно ждет своего загулявшего мужа. Последняя улица города убегает вдаль, за которой начинается мир деревни. Пейзаж проникнут чувством одиночества и тоски. Тон серо-коричневый, передающий вечерний сумрак. Глухо звучит красное пятно

⁴⁶Репродукция картины «Проповедь на селе» В.Г.Перов, 1861год. URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/propoved-v-sele>(свободный)

⁴⁷Репродукция картины «Крестный ход на Пасхе» В.Г.Перов, 1861год. URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/selskiy-krestnyy-khod-na-paskhe>(свободный)

⁴⁸Репродукция картины «Утопленница» В.Г.Перов, 1867год. URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utoplennitsa-36671>(свободный)

⁴⁹Репродукция картины «Последний кабак у заставы» В.Г.Перов, 1868 год. URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/posledniy-kabak-u-zastavy>(свободный)

платка крестьянки и красно-коричневый в полумраке силуэт лошади. Только окна трактира освещены тревожным светом, а холодная полоса заката догорает у горизонта за столбами заставы, открывая безбрежную даль⁵⁰.

Большое значение Перова, как портретиста заключается в том, что он сумел раскрыть сложный внутренний мир и высокую одухотворенность своих героев. Широко известны работы художник: портрет Ф.М. Достоевского, А.Н. Островского, В.И. Даля. Особенно выразителен Достоевский, почти адекватный по силе образа самой модели: целиком ушедший в мучительные раздумья, нервно сцепивший на колене руки. Спина сутула, веки воспалены, но глаза еще сохранили живой блеск, пронизательную остроту взгляда – этот образ мыслителя с высочайшим интеллектом и духовностью.

Живопись той поры находилась в теснейшей связи с «властительницей дум»- литературой, поэтому работы Перова воспринимаются как прямые иллюстрации к литературным произведениям. Например, «На могиле сына»(1874)-иллюстрация к роману Тургенева «Отцы и дети», «Проводу покойника»(1865) ассоциируется с поэмой Некрасова «Мороз, красный нос». М.В. Нестеров говорил, что «Проводы покойника» Перов выступил «истинным потом скорби»⁵¹

Большую известность в жанровой живописи получила работа Василия Владимировича Пукирева «Неравный брак»⁵²(1832-1890 гг.). Василий Пукирев в своей картине «Неравный брак» поднял острую социальную проблему XIX века. Браки между людьми с большой разницей в возрасте, материальном и социальном положении порицались церковью и обществом, но продолжали существовать. Художник смог высмеять порок и позволил

⁵⁰Александров В.Н. История русского искусства. - М.: Харвест, 2007. -С. 441-442.

⁵¹Ильина, Т.В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия: Учебник для академического бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – Люберцы: Юрайт, 2016. –С.134.

⁵²Репродукция картины «Неравный брак» В.В.Пукирев, 1862год. URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/neravnyy-brak>(свободный)

старым чиновникам и генералам увидеть себя со стороны в невыгодном свете.⁵³

На полотне изображено камерное пространство полутемной церкви. Проходит обряд венчания. Обычно это светлый радостный праздник, но в этом случае свадьба по настроению скорее похожа на похороны. Перед алтарем стоит пара – старик и молодая девушка. Они единственные освещены желтоватым светом. Жених стар и неприятен, у него дорогой сюртук, а на шее орден Владимира II степени – это свидетельствует о его высоком положении. Выражение лица у мужчины почти бесстрастное, брезгливо-снисходительное, он лишь немного скосил глаза на невесту.

Лицо девушки, напротив, выражает отчаяние и безысходность. Глаза красные от слез, кожа болезненно-бледная, рука со свечей безвольно опущена, взгляд направлен вниз. Вторую руку она протянула священнику, чтобы он надел кольцо на палец. В этой ситуации невеста ощущает себя бесправной безвольной куклой, кем, по сути, является.

Не менее интересны второстепенные персонажи. Священник подобострастно склонился перед парой, но выражает явное неодобрение. Церковь осуждала подобные союзы – в 1861 даже вышел соответствующий Указ Синода.

Позади невесты стоит молодой мужчина – единственный, кто соответствует ей по возрасту. Вся его поза выражает бессильную ярость, а взгляд испепеляет жениха. По версиям искусствоведов – это прежний возлюбленный девушки, брак с которым не одобрили родители. Он был вынужден присутствовать на свадьбе и ощущать свою беспомощность.

На лицах прочих гостей написано сочувствие, осуждение или откровенное любопытство – это именно те эмоции, которые вызывает неравный брак в обществе. Пукиреву удалось изобразить его во всех

⁵³ Александров В.Н. История русского искусства. – М.: Харвест, 2007. -С. 445.

неприглядности, отразить циничность и жадность тех, кто ставит выгоды выше настоящей любви.⁵⁴

Передвижники 1870-х годов в рамках жанра умели поднять самые важные и острые проблемы общественной жизни, как это сделал Григорий Григорьевич Мясоедов в картине «Земство обедает» (1872 г.)⁵⁵. Художник показывает нам пореформенные реалии России после 1860 года – возникновение выборных органов местного управления. Григорий Григорьевич показывает неравноправное положение членов земской управы: на земле сидит крестьянин и обедает куском хлеба и лука. Кто толкует о своих делах, кто тяжело задумался, кто спит, привалившись к соседу. Долго тянется время, пока вдоволь насытятся господа, обедающие внутри здания. Над их головами, в открытом окне буфетной, виден лакей, протирающий посуду для "благородных" представителей земства. Мясоедов не акцентирует критический аспект, ему важно показать сцену объективно, выводы зритель сделает сам.

Социальное происхождение художника определило темы его произведений, так во всех работах Василия Максимовича Максимова прослеживается крестьянская жизнь в разных ее проявлениях. Уже в первой многофигурной композиции сои сложными эффектами и освещением – «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875 г.)⁵⁶

В выборе сюжета картины глубокое знание характерных особенностей крестьянского уклада, их обычаев и верований.

Существенную роль играет в этом характер освещения. Источники света заслонены фигурами на переднем плане, отчего некоторые из них воспринимаются как темные силуэты. Образованные таким образом светотеневые контрасты усиливают эмоциональную выразительность

⁵⁴Репродукция картины «Неравный брак» В.В.Пукирева, 1862 год. URL: <https://muzei.club/neravnyj-brak>(свободный)

⁵⁵Репродукция картины «Земство обедает» Г.Г.Мясоедова, 1872 год. URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/zemstvo-obedaet>(свободный)

⁵⁶Репродукция картины «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» В.М. Максимов, 1875 год. URL: <https://gallerix.ru/storeroom/1040780374/N/395869226>(свободный)

произведения, по-своему передают ощущение тревоги, охватившее участников изображенной сцены. Благодаря этим контрастам отчетливо выделяются важнейшие фрагменты композиции - группа, расположенная в красном углу под образами, и в ней – трогательный образ невесты, и вторая группа - неожиданно вошедшие в избу крестьяне во главе с колдуном. Резкие эффекты освещения позволяют почувствовать своеобразную колористическую звучность картины, ту гамму горячих тонов, которая сосредоточена в левой части ее, где множество оттенков, главным образом красного цвета, переливается узорочье домотканых полотенец. Этот мотив не следует рассматривать лишь как элемент внешнего декора, подчеркивающий торжественность изображенного события. Нередко в других своих произведениях Максимов использовала аналогичные мотивы, которые трактовал как свидетельство одухотворенности народа, его богатых творческих сил. Его последующие работы лишены праздничного чувства. В них во всей обнаженности встает образ нищей пореформенной России.⁵⁷

Исторический жанр показал все переломные моменты в жизни общества. Представители данного направления показали роль личности в истории.

Одним из выдающихся мастеров исторической темы был Василий Иванович Суриков. «Утро стрелецкой казни»(1881 г.)⁵⁸ –одно из первых значительных полотен Суркова. Не саму казнь, а «торжественность последних минут перед казнью» хотел передать художник в своей работе. Стрельцы же преисполнены чувства полной неизбежности совершившегося: конфликт приобрел независимо от воли и желания людей трагического противостояния двух миров –старой Руси и петровской России. Суриков

⁵⁷Ильина, Т.В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия: Учебник для академического бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – Люберцы: Юрайт, 2016. –С.140.

⁵⁸Репродукция картины «Утро стрелецкой казни» В.И. Суриков, 1881 год. URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utro-streletskoy-kazni> (свободный)

в картине использует средствами эмоционального воздействия, контрастов, композиционной «рифмовки». Так, например, Собор Василия, подчеркнутый горизонтальной линейности кремлевских стен, соответствует противостоянию стихийной толпы, окружающей стрельцов и регулярного войска Петра I, выстроенного справа вдоль стен. Мглистый сумрак раннего утра, в котором виден свет горящих свечей создает образ мучительного рождение нового дня и воспринимается как поэтическая метафора, выражающая «начало славных дней Петра, мрачили мятежи и казни» (А.С. Пушкин)

«Боярыня Морозова»(1887г.)⁵⁹ является вершиной творчества Сурикова, его великолепного живописного мастерства. Живописная красота служит исторической реальности. Перед нами представлена яркая, цветная и праздничная Русь XVII века. Раскол... Вот смысл, идея, сюжет великой картины. Тяжелые сани, на которых везут закованную в кандалы "царскую тетку", раскалывают толпу, как реформы патриарха Никона раскололи русский народ. Четыре года работал художник над своей самой гениальной картиной. Сотни этюдов, тысячи зарисовок, сотни тысяч исправлений, постоянные поиски. Результат принес мастеру бессмертие. Несомненно, работа посвящена великой бунтарке, непокорной боярыне, родственнице самого царя. Лицо героини мертвецки бледно, руки бескровны. Отчаянный жест перед иконой Богородицы - последняя попытка отстоять "старую" веру. Вокруг ссыльной боярыни собрались москвичи. По-разному они провожают раскольницу. Слева от нее группа дьячков, которые весело хохочут, наблюдая за "крамольной бабой". Они на стороне власти, поэтому уверены в справедливости происходящего. Интересна реакция детей, изображенных в картине. Одни весело хохочут, подражая взрослым и не понимая смысла своей радости. Другие наблюдают за боярыней с нескрываемым страхом, напуганные ее фанатичным жестом, горящими от

⁵⁹Репродукция картины «Боярыня Морозова» В.И. Суриков, 1887 год.
URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/boyarynya-morozova> (свободный)

ялости глазами, кандалами на боярских руках. В картине не найти ни одного счастливого женского лица. О ссыльной скорбят и боярышни в богатых шубках, и старушки, и девушки из народа. Особое внимание привлекает бледное лицо юной еще монахини, глаза которой переполнены ужасом. Среди собравшегося народа легко разглядеть староверов. Их выдает одежда, особый взгляд, в котором тревога перемешана с откровенным страхом за свое будущее. Ничем не выдают себя единоверцы боярыни. Лишь юродивые без всякого страха повторяют "преступный" жест, тем самым выказывая свою искреннюю симпатию "государственной преступнице". В толпе можно разглядеть и несколько татарских лиц, напряженных, внимательных. С невольным уважением смотрят мусульмане на бесстрашное поведение "еретички". Зимняя Москва на фоне - словно в морозной дымке. На пути тюремных саней много храмов. И около каждого боярыня Морозова будет обращаться к москвичам со словом. Толпа не отстанет. Вот так, под смех, улюлюканье, рыдание, скорбь, стоны, вопли юродивых, начинается новая эпоха Руси, эпоха раскола.⁶⁰

Художником огромного таланта, глубокой жизненной правды и поразительной разносторонности был Илья Ефимович Репин, который смог в своих работах отразить современную российскую действительности.

Именно его творчеством связаны достижения реализма во второй половине XIX века. Первым учителем Репин считал Крамского, с которым встретился в Рисовальной школе Общества поощрения художников. Затем в 1863г. поступил в Петербургскую Академию.

Произведением, сразу выдвинувшим Репина в первый ряд русских художников, стала картина «Бурлаки на Волге»⁶¹(1870-1873 гг.), пробуждавшая сострадание к угнетенному рабским трудом народу.⁶²

⁶⁰Балакина, Т.И. Мировая художественная культура. Россия IX-начало XX вв. [текст]/ Т.И. Балакина - М.:ВЛАДОС, 2002. – С.216-219

⁶¹Репродукция картины «Бурлаки на Волге» И. Е.Репин, 1870 год. URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/burlaki-idushchie-vbrod>(свободный)

К написанию картины Бурлаки на Волге Илью Ефимовича сподвигла его поездка на этюды по Неве, в окрестностях Усть-Ижоры еще в 1869 году.

Насладившись красотами природы, художника очень тронула жизнь простых людей, бурлаков тянущих тяжелую барку. Усталые, грязные в оборванных одеждах бурлаки очень контрастировали перед богатой и пышно разодетой публикой стоящей обычно неподалеку на берегу. Вся эта сцена очень поразила живописца, вызывая в душе сочувствие и жалость к этим людям. А почему бы не воплотить этот сюжет на холсте, подумал Илья Ефимович, заранее осознавая, что критиков у этой картины будет множество, тем более, что замысел картины, мог вызвать у зрителя сочувствие и жалость к этим обездоленным людям. Так оно и вышло, создав первый эскиз бурлаков, написанный акварелью по задуманному плану, тянущие лямку изможденные и грязные бурлаки, супротив с веселящимися хорошо разодетой богатой публикой.

В картине «Бурлаки на Волге», перед зрителем раскрывается бесконечно широкая река Волга, по которой плавают купеческие суда, на переднем плане извилистый песчаный берег, по которому артель бурлаков тянут за лямки купеческое судно, купчишка на судне пристально поглядывает за работой бурлаков. Наш главный герой картины бурлак Канин как вожак стаи ведет всю артель неудержимо вперед.

Среди персонажей картины заметно выделяется характер молодого паренька, его зовут Ларька. Он значительно отличается от своих прожженных духом старших товарищей, своим по юношески нетерпеливому характеру и не опытностью, супротив выносливого, мудрого Канина и кудрявого бородача, который справа от Канина терпеливо тянущие свои лямки. Измученный от невыносимой работы старик, что рядом с Ларькой еле плетет ноги.

⁶²Ильина, Т.В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия: Учебник для академического бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – Люберцы: Юрайт, 2016. –С.146.

В ватаге бурлаков Репин собрал характеры разных типов людей, разделяя их на разные группы характеров от самых сильных духом и мудрых по возрасту до измождённых и слабых, которые похоже не совсем способны исполнять такую тяжелую работу, в этом конечно и состоит весь колорит и контраст характеров бурлаков.

В след за Каниным заметно выделяется в полсилы тянувший свою лямку высокий мужик с курительной трубкой и вытирающий пот со лба измождённый от работы старичок. Из всей ватаги бурлаков значительно отличаются первые три персонажа на которых висит самая значительная тяговая сила относительно других нехотя тянувших свои лямки. В образах бурлаков Репин старался показать разные характеры людей, в которых есть и покорность своей не простой судьбе, жизненный протест, озлобленность и простодушие простых людей с непростой судьбой.

В 1873 году Репин уезжает во Францию, где вместе с Поленовым пишет этюды и постигает в проблемах света и воздуха.

С середины 1870-х годов Репин возвращается в Россию и начинается самый плодотворный период творчества Репина. В бытовой живописи Репиным создано монументальное полотно «Крестный ход в Курской губернии» (1880-1883 гг.)⁶³ Глубокое проникновение художника в народную жизнь, критическое восприятие действительности характерны для этого произведения. Перед зрителем представлены все социальные типы русской пореформенной деревни: чванливая барыня, несущая икону, военный, купцы, священнослужители, мещане, богатые крестьяне, в контрасте с ними – с большим сочувствием – изображена растекающаяся по дороге народная толпа, странники и калеки. В этом мире чванства Репин выделяет бедняка - горбуна- одного из немногих, кто верит в чудо. Каждый персонаж несет свою смысловую нагрузку. Пестрые одежды толпы Репин

⁶³Репродукция картины «Крестный ход в Курской губернии» И. Е.Репин, 1880 год. URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/krestnyy-khod-v-kurskoy-gubernii>(свободный)

объединил серебристыми тонами, передающих знойный воздух. Так пленэрные уроки для него не прошли даром.

Старейший среди основоположников русского демократического пейзажа- Алексей Кондратьевич Саврасов. Передовая роль художника в развитии реалистического пейзажа выразилась в его непрерывных поисках новых тем и мотивов для их живописно воплощения.

Одна из любимых тем, введенная художником в русское искусство – бедный, деревенский, нередко печальный пейзаж как «образ высокой поэзии». Одной из самых знаменитых произведений «Грачи прилетели» написанное в 1871 году⁶⁴.

Значение этой работы огромное. За этими березками, растущими близ сельской церкви, за этими полями, простирающимися за селом, вставал широкий образ пейзажа России. Это образ родной страны, который жил в сознании каждого русского человека и уже давно ждал своего воплощения. Цветовая гамма светло-коричневых и холодных серо-голубых тонов позволила художнику сделать едва ощутимые, заметные признаки весеннего пробуждения природы. Спокойный и сдержанный в своей общей тональности колорит пейзажа отмечен особой мягкостью и богатством оттенков. Алексей Кондратьевич изобразил живопись высокого неба, на фоне которого вершины берез как бы тают в весеннем воздухе. Значительно смягчен воздушной средой цвет каменной колокольни. Здесь одновременно восхищаешься богатством оттенков цвета, и обликом старинного архитектурного памятника, и ощущением влажности оттаявшего камня. Пластична и вместе с тем воздушная живопись берез. Наиболее светлое пятно в картине - снежный бугор у забора – кажется розовато-золотистым, слегка освещенным солнцем.⁶⁵

⁶⁴Репродукция картины «Грачи прилетели» А.К. Саврасов, 1871 год. URL:<https://www.culture.ru/materials/110552/kartina-v-detalyakh-grachi-prileteli-alekseya-savrasova>(свободный)

⁶⁵Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. проф. Горкина А.П. – М.: Росмэн, 2007. - С. 230.

Пейзаж Саврасова - пейзаж лирический, камерный, интимный, построенный на тончайших оттенках настроения и на нежнейших нюансировке цвета.

Если речь идет о первых этапах формирования реалистической пейзажной живописи, рядом с Саврасовым, художником лирического склада, всегда встает фигура Ивана Ивановича Шишкина. Современники его прозвали «богатырь русского леса». Именно Саврасов и Шишкин наиболее полно для своего времени выразили существенные черты двух главных сторон пейзажной живописи, ее лирическое и эпическое начала. Шишкин сохранил тяготение к монументальным размерам, приоритету светотени и рисунка над цветом. Художник стремился к созданию общего впечатления могущества, силы величия русской природы. Природа Шишкина статична. Художник ищет нечто постоянное: расцвет лета, спелая рожь, вечнозеленые сосны. Таковы особенности художественного мировоззрения Шишкина.⁶⁶

В конце 1880-х годов была написана Иваном Ивановичем Шишкиным одно из популярнейших картин «Утро в сосновом лесу»(1889г.)⁶⁷.

Шедевр пропитан восхищением природы растительного и животного мира. На картине все смотрится очень гармонично. Зеленые, голубые и ярко-желтые тона создают эффект едва проснувшейся от сна природы. На заднем плане можно увидеть яркие золотистые оттенки – это намек на пробивающиеся лучи солнца. Они придают картине торжественную атмосферу. По земле еще клубится туман, изображенный довольно реалистично, и, если сосредоточиться на этой детали шедевра, то можно прочувствовать утреннюю прохладу. Картина "Утро в сосновом лесу" - очень яркая и настолько реалистичная, что кажется, будто бы это не шедевр

⁶⁶Ильина, Т.В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия: Учебник для академического бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – Люберцы: Юрайт, 2016. –С.143.

⁶⁷Репродукция картины «Утро в сосновом лесу» И.И. Шишкин, 1889 год.

URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utro-v-sosnovom-lesu>(свободный)

кисти, а снимок лесного пейзажа. Каждая деталь картины изображена профессионально, с любовью и трепетом. На переднем плане мы видим поваленную с корнем сосну, на которую взбираются медведи. Они резвятся, вызывая положительные эмоции. Для них утро нового дня является настоящим праздником. Медвежата так добры и безобидны, словно приручены. Кажется, что они не способны на жестокость и совсем не хищны, несмотря на свою животную природу. Главный акцент картины – это сочетание солнечного света на заднем плане и медведей на дереве на переднем. Если визуально провести линию через эти объекты, то мы увидим, что они изображены художником наиболее ярко и насыщенно. Все остальное является просто легкими дополняющими зарисовками.⁶⁸

Продолжателем традиций Саврасова в русском пейзаже конца XIX столетия был Исаак Ильич Левитан. «Огромный, самобытный, оригинальный талант»-так называл известный русский писатель Чехов Левитана. Расцвет творчества Левитана падает на рубеж 80-90-х годов. Именно в этот период создается известная его работы «Березовая роща» (1885-1889 гг.), «Март»⁶⁹(1895 г.) и др.

Картина «Березовая роща»⁷⁰ в полном объеме нашло свое отражение великое умение Левитана вложить в простой природный пейзаж богатейшую гамму человеческих чувств и переживаний.

Перед нами – изображение уголка березового леса в яркий солнечный день. Художник великолепно передает движение солнечных бликов на белых стволах берез, переливы оттенков зеленой травы и листьев деревьев, сияние искорок белых и лилово-синих цветов в траве. Игра света и теней на картине делает ее живой, трепетной, создает «настроение».

⁶⁸Александров В.Н. История русского искусства. - М.: Харвест, 2007. -С. 461-462.

⁶⁹Репродукция картины «Март» И.И. Левитан, 1895 год. URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/mart> (свободный)

⁷⁰Репродукция картины «Березовая роща» И.И. Левитан, 1889 год. URL:https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1651-kartina-levitana-berezovaya-roscha-1889.html(свободный)

Березки бесконечно рады жизни, и нам даже кажется, что они весело улыбаются солнцу и траве. Все вокруг цветет, излучая чувство радости, причастности к энергии жизни. Зритель словно оказывается посреди благоуханного, нагретого солнцем, леса, под сенью шумящих зеленою берез. Импрессионистична композиция полотна, будто уводящая нас вглубь рощи, и динамика изображения, и «техническое решение», и манера письма. С помощью богатой палитры цветов, наложения пятен света и тени Левитан добивается совершенства в передаче световоздушной среды. Картина словно пронизана солнцем, она как будто излучает волшебный изумрудный свет. Картина «Березовая роща» отличается непосредственностью, свежестью чувств.

Живописные искания Левитана подводят русскую живопись в плотную к импрессионизму. Его вибрирующий мазок, пронизанный светом и воздухом, создает не лета и зимы, а осени и весны-тех периодов жизни природы, когда нюансы настроения и красок особенно богаты. Иногда мазок Левитана бывает ликующим, как это показано в картине «Март», но чаще грустным, почти меланхоличным. Поэтому Левитан в своих картинах любил изображать осень и осенние размытые дороги. Но его можно назвать еще и философом. Философские раздумья полны грусти о бренности всего земного, о малости человека в этом большом мире, о краткости земного существования, которое является мигом перед лицом вечности («Над вечным покоем», 1894 г.)⁷¹

Таким образом, идеи национальности, современности и реализма определили художественное устроение XIX века, хотя движение в этом направлении осуществлялось противоречиво, со своими ошибками и заблуждениями, но неуклонно. Так художники-передвижники рассматривали национальную тему – как главную тему, проявившуюся во всех жанрах. Именно они сформировали национальную школу, которая

⁷¹Ильина, Т.В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия: Учебник для академического бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – Люберцы: Юрайт, 2016. –С.145-146.

запустила дальнейший процесс демократизации, тем самым приблизив искусство к народу.

2.2. Развитие скульптуры второй половины XIX века

Развитие русской скульптуры во второй половине XIX века было тесно связано с процессом становления реализма во всех областях изобразительного искусства, но протекало оно менее успешно, чем в живописи. Также в скульптуре нашла свое отображение национальная тема.

М.М. Антоновский, Ф.Ф. Каменский, М.А. Чижов, А.М. Опекушин – в творчестве этих скульпторов проявилась новая тенденция. В начале 1860-х годов наряду с мифологическими и историческими темами появляются сюжеты из жизни народа.

Самым выдающимся, последовательным скульптором-реалистом был Марк Матвеевич Антокольский. Творческие принципы скульптора сформировались в 1860-е годы в пору революционно – демократического подъема, а позднее были связаны с идеями передвижничества. Н.С. Пиманов и И.И. Реймерс были учителями Марка Матвеевича и уже в студенческие годы он был в рядах поборников передового демократического искусства.⁷²

Как подмечено исследователями, Антокольский подменяет отсутствие монументальных средств выразительности изображением «монументальных личностей»- свидетельство этому его работы «Иван Грозный», «Петр I», «Ермак». Исполненные по заданной программе, они лишь символ одной личности. Марк Матвеевич в 1870 г. приступил к своей большой работе «Иван Грозный»⁷³. Данная работа является классическим примером

⁷²Александров В.Н. История русского искусства. - М.: Харвест, 2007. -С. 432.

⁷³ Статуя «Иван Грозный», М.М. Антокольский 1870 год. URL: https://rusmuseumvrn.ru/data/collections/sculpture/18_20/antokolskiy_m_m_ivan_grozniy_15_30_1584_1871_sk_455/index.php(свободный)

станковый скульптуры. Невиданный успех по тем временам. Царь изображен тяжело опустившимся на трон. Его поза выражает одновременно всю силу духа и слабость немощного тела. Суровое и скорбное выражение лица подчеркивает глубоко сидящие глаза, тяжелые трагические брови. По словам Стасова, «Антокольский в один стал русской гордостью и знаменитостью». Так статую Ивана Грозного попала на выставку передвижников в 1871 году.⁷⁴

Следующая произведение известного скульптора «Петр I»⁷⁵, данная работа обнаружила новую грань творчества Антокольского. Статуи Марка Матвеевича отличались обширностью замысла, идейной глубиной, правдивостью в раскрытии человеческих чувств и переживаний. Появление аналогичных процессов в живописи и скульптуре подтверждает стилевое единство реализма в русском искусстве второй половины XIX века.

Творчество Антокольского формировалось под влиянием революционно-демократических идей 1860-х годов. Произведения Антокольского всегда волновали современников.

В середине XIX века происходит изменение к городскому памятнику. Теперь статуи устанавливаются простым людям за особые заслуги. Яркий пример этому служит памятник А.С. Пушкина,⁷⁶ выполненный А.М. Опекушиным в 1880 году в Москве. Александр Михайлович Опекушин - замечательным мастером в области монументальной скульптуры.

Изначально собирались средства выпускниками Царско-Сельского лицея на возведение памятника русскому писателю в Санкт-Петербурге. Только ближе к 1875 году по итогам открытого конкурса первая премия за проект памятника Пушкину была присуждена Опекушину. Так монумент

⁷⁴И.М. Шмидт. Русская скульптура второй половины XIX - начала XX века / И. М. Шмидт. - М.: Искусство, 1989. - С.85.

⁷⁵Памятник «Петр I», М.М. Антокольский 1872 год. URL:https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/sculpture/18_20/antokolskiy_m._m._pyotr_i_1_672-1725._1900._sk-1069/index.php(свободный)

⁷⁶Памятник А.С. Пушкину, А.М. Опекушин, 1880 год. URL:<https://www.culture.ru/institutes/12001/pamyatnik-pushkinu>(свободный)

был возведен на народные деньги. Александр Сергеевич одет в сюртук, поверх которого наброшен плащ. При этом его голова наклонена в задумчивости. У зрителя возникает ощущение, что Пушкин раздумывает над своим новым произведением. Поза поэта знакома по его многочисленным изображениям. Правая рука заложена за борт сюртука, а в левой, которая откинута назад, шляпа.

На углах монумента расположены четыре чугунных фонаря, в каждом из которых по четыре светильника. По периметру находятся 20 небольших тумб, которые увиты бронзовыми венками. Между собой они соединены бронзовой цепью.

В 1889 году в Пятигорске скульптор создает памятник другому великому поэту – М.Ю.Лермонтову.⁷⁷ Лермонтов изображен сидящим на скале в задумчивой позе; у его ног лежит книга, возл постамента внизу – лира и венок.⁷⁸

Памятник «Тысячелетие России»⁷⁹ выполнен в 1862 году несколькими скульпторами: М.О. Микешин, И.Н. Шретер, Р.К. Залейман, П.С. Михайлов, Н.А. Лаверицкий, М.А. Чижов. По основной композиции памятник воспроизводит «шапку Мономаха» - эмблему самодержавной власти Российской империи. Он состоит из гигантского шара-державы на колоколообразном постаменте. Таким образом, авторам удалось объединить два важных символа российской и новгородской истории – атрибут власти царя-самодержца и вечевой колокол. Общая высота памятника – 15,7 метров. Диаметр гранитного постамента – 9 метров, шара-державы – 4 м., окружности горельефа – 26,5 метров. Вес металла памятника – 100 тонн, вес бронзового литья – 65,5 тонны.

⁷⁷Памятник М.Ю. Лермонтову, А.М. Опекушин, 1889 год. URL: <https://www.culture.ru/institutes/6151/pamyatnik-m-yu-lermontovu-v-pyatigorske> (свободный)

⁷⁸Шмидт И.М. Русская скульптура второй половины XIX - начала XX века / И. М. Шмидт. - М.: Искусство, 1989. – С.95-97.

⁷⁹ Памятник «Тысячелетие России», М.О. Микешин, 1862 год. URL: <https://www.novgorod.ru/read/information/sightseen/novgorod/monument-millenium-russia/> (свободный)

128 фигур памятника композиционно делятся на три уровня. Первый верхний ярус состоит из двух фигур. Ангел с крестом в руке символизирует православие, а коленопреклоненная женщина – олицетворение России. Эти фигуры находятся на державе, которая украшена орнаментом из крестов и опоясана надписью «Свершившемуся тысячелетию государства Российского в благополучное царствование Императора Александра II лета 1862».

Фигуры среднего яруса памятника олицетворяют шесть эпох Российского государства.

- Первый из них – князь Рюрик. Призвание варяг и основание Руси в 862 году.
- Следующая фигура князя Владимира Святославовича. Крещение Руси 988-989 гг.
- Святой Великий князь Дмитрий Донской – символ освобождения от татаро-монгольского ига 1380 года.
- Иван III Васильевич (Иван Великий) – объединитель значительной части русских земель вокруг Москвы. Основатель самодержавного Русского царства.
- Михаил Романов, князь Пожарский и Кузьма Минин отображают завершение Смутного времени и начало правления династии Романовых.
- Петр I – великий основатель Российской Империи.

Третий нижний ярус памятника покрыт горельефными фигурами выдающихся российских деятелей. Их можно разделить на четыре группы:

Просветители. Включает в себя 31 фигуру с юго-западной стороны памятника под фигурой Великого Князя Владимира. Здесь можно увидеть Кирилла и Мефодия, княгиню Ольгу, летописца Нестора, Сергия Радонежского.

Государственные люди. Включает в себя 26 фигур на восточной стороне памятника. В этой части горельефа увековечены такие важные

исторические фигуры как Ярослав Мудрый и Владимир Мономах, Алексей Адашев и Алексей Михайлович, Екатерина II и Григорий Потемкин, Александр I и Михаил Сперанский.

Военные люди и герои. Включает в себя 36 фигур с северо-восточной стороны памятника. Александр Невский, Ермак Тимофеевич, Богдан Хмельницкий, Иван Сусанин, Алексей Орлов, Александр Суворов, Петр Багратион, Павел Нахимов, а также другие полководцы и герои российской истории.

Писатели и художники. Включает в себя 16 фигур северо-западной части памятника. Здесь можно увидеть Ломоносова, Державина, Лермонтова, Пушкина, Глинку, Брюллова. Таким образом, данный памятник символизировал могущество России.⁸⁰

Также свой вклад в развитие скульптуры второй половины XIX века внесли жанрист М.А. Чижов, анималисты А.Л. Обер и Е.А. Лансере. В.А. Беклемишев, Р.Р. Бахья И.Я. Гинбург – принадлежат к числу скульпторов, работавших в духе традиционных передвижников.

Скульптура второй половины XIX века уступала по качеству живописи, но не стоит забывать о значении национальной школы скульпторов –реалистов в этот период. Их главное значение заключалось в приближении скульптуры к реальной жизни, использовании народной тематики, стремлении к изображению и увековечиванию образов прогрессивных деятелей русской истории, науки культуры, в утверждении новых этических ценностей. Следуя в этом направлении за литературой, драматургией и живописью, русская скульптура вливалась в могучее движение демократического реализма, который затем нашел свое продолжение в следующем веке. Этот этап русской скульптуры был в то же время еще и исторически необходимой и оправданной ступенью, без которой не смогло бы сложиться творчество мастеров следующего поколения

⁸⁰Александров В.Н. История русского искусства. - М.: Харвест, 2007. - С. 435-437.

Глава 3. Возможности использования материалов ВКР на уроках истории

3.1 Отражение проблематики исследования в нормативно-правовых документах

Одной из целей исторического образования школьников – формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.

Главными правовыми документами об образовании, где закреплены цели, основные принципы и идеи образования являются:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция⁸¹)

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). от 17 декабря 2010 г.⁸²

3. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 23 октября 2020 г.⁸³

Более подробно об учебных дисциплинах «История» и «Мировая художественная культура», рассмотрим в двух документах ФГОС и ИКС.

⁸¹Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (действующая редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/(свободный)

⁸²Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). от 17 декабря 2010 г. URL: <https://fgos.ru/>(свободный)

⁸³Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 23 октября 2020 г. URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/>(свободный)

Тема выпускной квалификационной работы «Образ крестьянства в русском реалистическом искусстве 2-ой половины XIX века» изучается в школе на базе образовательных программ 7-9 классов. Тема затрагивается 2 основные образовательные области: история и искусство. В соответствии с ФГОС выделяют следующие задачи, которые необходимо решать на уроках истории:

1. Овладение базовыми историческими знаниями, знать развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;

2. Формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном мире;

3. Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества;

4. Воспитание уважения к историческому наследию народов России.

В Федеральном государственном стандарте есть важные целевые требования в изучении предметной области «Искусство»:

1. Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;

2. Развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся;

3. Чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;

4. Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;

5. Формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

Из выше перечисленных задач, можно сделать вывод, что тема работы актуальна для исследования, ведь через иллюстративный материал (художественные произведения реалистов), школьники смогут более глубоко рассмотреть вопросы, погрузится в атмосферу, изучаемых событий. Помимо этого, на уроках истории учащиеся приобретают первичные навыки искусствоведческого анализа. Тем самым наглядный метод выполняет следующие функции: создает яркие и точные зрительные образы, имеет большое воспитательное и эстетическое значение, служит опорой для формирования понятий и усвоения учащимися закономерностей общественного развития, является источником знаний для самостоятельного изучения, вызывает интерес у школьников к изучаемому материалу.

С методической точки зрения главным документом для учителей истории является Концепция преподавания учебного курса «История России»⁸⁴, которая является частью комплекта концептуально-нормативных материалов, определяющих основы изучения отечественной истории в современной российской школе. Она дополняет положения созданной ранее Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (2014 года) и развивает их применительно к реальной учебной практике, в ней учитель сможет найти рекомендации для преподавания, а также всю необходимую информацию для глубокого изучения тем по истории России.

Стоит отметить, что базовым принципом Концепции является применение историко-культурологического подхода, где история российской культуры является непрерывным процессом обретения национальной идентичности, тесно связанного с политическим и социальным развитием страны. Еще одним приоритетным

⁸⁴Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 23 октября 2020 г. URL: [https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/\(свободный\)](https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/(свободный))

методологическим принципом является многофакторность – раскрытие разных сторон исторического процесса: внутренняя и внешняя политика государства, взаимоотношения власти и общества, экономике, социальной стратификации, общественных представлениях и повседневной жизни людей, где освещение проблем духовной и культурной жизни России является одной из важнейших задач исторического образования. В ИКС (приложение в концепции) описаны тематические разделы Отечественной истории России. К теме квалификационной работе относятся следующие тематический раздел историко-культурно стандарта: раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX века. В пункте культурное пространство империи второй половины XIX века в перечни тем первоначально рассматриваются основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм, затем в общем культура и быт второй половины XIX века, а также культура повседневности: обретение комфорта.

В освещении истории России XIX – нач. XX вв. требуется уделить особое рассмотрение человеку и всему народу, его повседневным, бытовым моментам, культуре труда. Необходимо уделить особое внимание в изучении новых тенденций в культуре различных социальных слоев общества, жителей города и деревни, центра и различных регионов государства. Термин «культура» впервые появляется не только в роли обозначения «высокого искусства», а также «массовая культура», появление которой являлось в России (как и в др. странах) одним из важнейших аспектов модернизационного процесса.

Из выше перечисленных тем, для общего примера по всем учебникам за 9 класс, выбрали следующий иллюстративный материал:

- 1) Картина «Земство обедает» Г. Г. Мясоедов⁸⁵.
- 2) Картина «Боярыня Морозова» В.И.Суриков⁸⁶

⁸⁵Репродукция картины «Земство обедает» Г.Г. Мясоедов, 1872 год. URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/zemstvo-obedaet>(свободный)

⁸⁶Репродукция картины «Боярыня Морозова» В.И. Суриков, 1887 год. URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/boyarynya-morozova> (свободный)

- 3) Картина «Утро стрелецкой казни» В.И.Суриков⁸⁷
- 4) Картина «Утро в сосновом лесу» И.И. Шишкин⁸⁸
- 5) Картина «Бурлаки на Волге» И.Е. Репин⁸⁹
- 6) Памятник Тысячелетию России. М.О. Микешин
- 7) Памятник А.С. Пушкину. А.М.Опекушин

Таким образом, мы видим, исходя из материала, который предлагает нам Историко-культурный стандарт в школьном курсе, есть множество иллюстративного материала, который учитель может использовать для изучения тем на уроках истории России, как дополнительно, так и только на основе картин. При анализе картины и скульптуры на уроке истории необходимо проникнуть в несколько уровней смысла произведений, приобщиться к эмоциональному, предметному уровню, а также к символическому, семиотическому, метафорическому, а для этого необходимо знать контекст создания полотна, монумента.

3.2 Использование материалов ВКР в практической деятельности учителя истории

Важной задачей современного образования в школе является воспитание высоконравственной, гармонично развитой личности. Для этого требуется применение разнообразных форм и методов обучения, высокая подготовка учителя и стремление к повышению качества образования, а также качественный учебно-методический комплекс. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебник должен не только давать информацию и предлагать интерпретации, но и

⁸⁷Репродукция картины «Утро стрелецкой казни» В.И. Суриков, 1881 год.
URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utro-streletskoy-kazni>(свободный)

⁸⁸Репродукция картины «Утро в сосновом лесу» И.И. Шишкин, 1889 год.
URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utro-v-sosnovom-lesu>(свободный)

⁸⁹Репродукция картины «Бурлаки на Волге» И. Е.Репин, 1870 год.
URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/burlaki-idushchie-vbrod>(свободный)

побуждать обучающихся самостоятельно искать историческую информацию, рассуждать, анализировать исторические тексты, делать выводы и т.д.

В учебнике для 9 класса История России: XIX – начало XX века. Под редакцией Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова.⁹⁰ Вопросам русского изобразительного искусства посвящен 29 параграф. Первый пункт параграфа кратко описывает формирование передвижников, также есть небольшие вопросы репродуктивного характера, ответы на которые учащийся может найти, прочитав подпункт. Параграф сопровождается красочным иллюстративным материалом, но в большей мере это репродукции портретов известных деятелей второй половины XIX века. Заключительным пунктом параграфа является региональный компонент: дано описание как передвижники повлияли на формирование на развитие изобразительных школ в стране (Например, отмечены украинские художники Н.К. Пимоненко, А.А. Мурашко). Данный материал является заключительным в главе, к нему также прилагается комплекс проблемных вопросов, требующих от ученика умения анализировать материал и формулировать собственное мнение (например, передвижников современники называли «бунтарями из Академии художеств». Против чего протестовали передвижники?).

В другом учебнике по истории Арсентьев Н.М., Данилов А.А.⁹¹ также разработанного для 9 класса есть отдельный пункт, где рассматриваются художественная культура народов России во второй половине XIX века, там отдельный подпункт выделен для живописи, где также показано формирование Товарищества и дан краткий обзор основных работ художников в перечислительном порядке. В наличии рубрика «Думаем,

⁹⁰Ляшенко, Л.М. История России XIX – начало XX века: учебник / Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е. В. Симонова – М.: Дрофа, 2016.

⁹¹История России. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в двух частях / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева; под редакцией академика РАН А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020.

сравниваем, размышляем», состоящая из вопросов аналитического и репродуктивного характера, но для ответа на них необходимо привлекать разные дополнительные источники, что позволяет учащемуся самостоятельно отбирать необходимую информацию и интерпретировать ее в зависимости от решаемой задачи.

Таким образом, учебно-методический комплекс по истории направлен на развитие у обучающихся навыков работы с различными видами и источниками информации; расширение условий для реализации индивидуального подхода в обучении, индивидуальной образовательной траектории (многоуровневое домашнее задание, проектные темы). Описание картин в учебниках истории отсутствует, поэтому необходимо использовать дополнительную литературу.

Культурно-исторический материал играет немалую роль и в эстетическом воспитании обучающихся на уроках истории, где формируется правильное отношение к искусству. Но при этом, вопросы культуры являются одними из самых сложных, что вызывает затруднения во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Например, задание 18 (повышенный уровень сложности) и 19 (базовый уровень сложности) направлены на анализ иллюстративного материала и в соответствии с кодификатором ЕГЭ 2021 года тема «Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX века – начале XX века. Критический реализм» входит в перечень элементов содержание которых проверяется на ЕГЭ по истории.

Репродукции картин и скульптур, как наглядное средство обучения возможно использовать на разных этапах урока:

1. Проблемно-мотивационная или вводная часть урока. С рассмотрения картины (скульптуры) начинается знакомство учащихся с учебным материалом, подведение учащихся с помощью картины к теме урока;
2. Информационно-аналитическая часть урока. Включение иллюстраций в ход урока;

3. Рефлексивно-оценочная часть или подведение итога на уроке. Картина может быть привлечена на заключительном этапе изучения материала, в виде вывода по теме.

В соответствии с ФГОС и Концепция преподавания учебного курса «История России» выделить две группы приемов, наиболее подходящие для изучения иллюстративного материала:

1. Традиционные приемы:

1) Беседа по картине, по фоторепродукции памятников скульптуры (Обсуждение картины и памятника скульптуры, учитель задает наводящие вопросы учащимся, чтобы раскрыть цель изучения какой-либо темы и получить ответы на поставленные вопросы);

2) Описание картины и памятника (Может быть использовано как учителем в ходе объяснения урока, так и учеников в виде задания на уроке.

3) Картина в сочетании с историческим документом;

4) Картина (скульптура) в сочетании с художественной литературой. (Художественная литература может идти в дополнение описания какого-либо исторического события, возможен и противоположный вариант);

5) Сравнение двух картин. (Используется с целью выявить конкретные изменения и развитие исторических явлений).

2. Познавательные приемы аналитического характера, задания (Все ниже перечисленные приемы используются для активизации у учеников творческого потенциала, на развитие их воображения и создания собственной точки зрения по данному вопросу):

1) Оживление картины (предполагает творческий подход учащихся и элементы театрализации);

2) Придумать название картины;

3) Составить рассказ на основе картины;

4) Написать сочинение по картине (скульптуре)

Таким образом анализируя картину, скульптуру на уроке истории необходимо делать это поэтапно, первый шаг – эмоциональное восприятие

(ответ на вопрос: какое первое впечатление произвели данные объекты, представленные на уроке?) затем необходимо выяснение сюжета, цветового оформления, исторических условий и событий того времени. Далее изучаем причинно-следственные связи сути самого сюжета, потом необходимо оценить композиционное решение автора.

Для того чтобы ученик лучше запомнил алгоритм анализа, необходимо раздать ему памятку (приложение «Памятка по работе с картиной и скульптурного произведения»).

Заключение

XIX век – это период расцвета и активного развития разных направлений. Культура того времени определяется модернизационными процессами. Формирующийся уже в конце XIX века капитализм, охватил разнообразные сферы материального производства, а это повлияло на непромышленные области. Такие особенности общественного строя сказались на философских учениях, живописи и литературе, на сознании общественности. Все это сильно влияло на быт человека.

Реформы Александра II способствовали расцвету культуры и усилению национальных традиций в русском изобразительном искусстве. Пореформенный период повлиял на развитие демократических идеалов среди русской молодежи XIX столетия. Ведущие мастера в изобразительном искусстве руководствовались методом критического реализма и обращались к правдивому изображению жизни и истории народа.

Главная роль искусства - это служить общественным интересам, так как оно является учеником жизни для человека. Постепенно искусство становилось народным достоянием и число художников, готовых служить целям искусства и целям общества, увеличилось. Идейно - художественной основой передвижных художественных выставок стали работы Чернышевского и Стасова, фундаментом которых становится воспроизведение жизни через искусство и служение его высоким общественным задачам.

В изобразительном искусстве окончательно утвердился критический реализм – правдивое и всестороннее отражение жизни народа, стремление перестроить эту жизнь на началах равенства и справедливости. Передвижники смогли сделать центральной темой искусства народ, не только угнетенный и страдающий, но и народ – творец истории, народ-борец, созидатель всего лучшего, что есть в жизни.

Скульптура второй половины XIX века уступала по качеству живописи. Ее главное значение заключалось в приближении к реальной жизни, использовании народной тематики, стремлении к изображению и увековечиванию образов прогрессивных деятелей русской истории, науки культуры, в утверждении новых этических ценностей. Это было исторически необходимой и оправданной ступенью, без которой не смогло бы сложиться творчество мастеров следующего поколения.

Что касается методической составляющей нашего исследования, то она представляет собой рекомендации и алгоритм анализа художественной картины и скульптуры на уроках истории. Необходимо отметить, что применение визуальных источников в преподавательской работе соответствует нормативным требованиям ФГОС. В связи с появлением новых стандартов в образовании, главной задачей остается приоритетное развитие критического мышления, воображения, учеников, для их самостоятельного использования знаний в жизни. А также воспитания в них гражданской и патриотической точки зрения к Отечественному искусству.

Список использованных источников

Нормативно-правовые источники:

1. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 23 октября 2020 г. URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/> (свободный)

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). от 17 декабря 2010 г. URL: <https://fgos.ru/>(свободный)

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (действующая редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (свободный)

Учебники для средней школы по истории России:

4. История России. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в двух частях / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева; под редакцией академика РАН А. В. Торкунова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2020.

5. Ляшенко Л. М. История России XIX - начало XX века: учебник / Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев, Е. В. Симонова. – М.: Дрофа, 2016.

Материалы официального делопроизводства:

6. Устав Товарищества Передвижных художественных выставок. URL: <http://tphv.ru/ustav.php>(свободный)

Публицистические источники:

7. Стасов В. В. Искусство XIX века. Живопись // Избранные сочинения: в 3 т.: Живопись. Скульптура. Музыка / под ред. Е. Д. Стасовой. М.: Искусство, 1952. – Т I. – С.735

8. Стасов, В. В. Двадцать пять лет русского искусства. Наша живопись // Избранные сочинения: в 3 т.: Живопись. Скульптура. Музыка / под ред. Е. Д. Стасовой. Т. II. М.: Искусство, 1952.–С. 774

9. Стасов, В. В. Избранные статьи о русской живописи /Сост. и примеч. Г. Стернина. – М.: Дет. лит., 1984.

10. Чернышевский, Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности / Н.Г.Чернышевский // Собрание сочинений в 5 т. – Т.4.Статьи по философии и эстетике. URL: http://az.lib.ru/c/chemyshevskij_n_g/text_0410.shtml (свободный)

11. Яковлева О.Б. Поиски национального стиля в русском изобразительном искусстве XIX - XX веков: Автореф. диссертации кандидата искусствоведения. М., 1995

Источники личного происхождения:

12. Минченков, Я.Д. Воспоминания о передвижниках / Я.Д. Минченков. – М., 2010. – С. 384

13. Репин, И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – М., 1953. – С. 520

Визуальные источники:

14. Репродукция картины «Март» И.И. Левитан, 1895 год. URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/mart>(свободный)

<https://www.novgorod.ru/read/information/sightseen/novgorod/monument-millenium-russia/> (свободный)

15. Памятник «Петр I», М.М. Антокольский 1872 год. URL: https://rusmuseumvrn.ru/data/collections/sculpture/18_20/antokolskiy_m_m_pytotr_i_1672-1725_1900_sk-1069/index.php(свободный)

16. Памятник «Тысячелетие России»,М.О. Микешин,1862 год. URL:

17. Памятник А.С. Пушкину, А.М. Опекуин,1880год. URL: <https://www.culture.ru/institutes/12001/pamyatnik-pushkinu>(свободный)

18. Памятник М.Ю. Лермантову, А.М. Опекуин,1889 год. URL: <https://www.culture.ru/institutes/6151/pamyatnik-m-yu-lermontovu-v-ryatigorske> (свободный)

19. Репродукция картины «Березовая роща» И.И. Левитан, 1889 год.
URL:https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1651-kartina-levitana-berezovaya-roscha-1889.html(свободный)
20. Репродукция картины «Боярыня Морозова» В.И. Суриков, 1887 год.
URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/boyarynya-morozova>
(свободный)
21. Репродукция картины «Бурлаки на Волге» И. Е.Репин, 1870 год.
URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/burlaki-idushchie-vbrod>(свободный)
22. Репродукция картины «Грачи прилетели» А.К. Саврасов, 1871 год.
URL:<https://www.culture.ru/materials/110552/kartina-v-detalyakh-grachi-prileteli-alekseya-savrasova> (свободный)
23. Репродукция картины «Земство обедает» Г.Г. Мясоедов, 1872 год.
URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/zemstvo-obedaet>(свободный)
24. Репродукция картины «Крестный ход в Курской губернии» И. Е.Репин, 1880 год.
URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/krestnyy-khod-v-kurskoy-gubernii>
(свободный)
25. Репродукция картины «Крестный ход на Пасхе» В.Г.Перов, 1861год.
URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/selskiy-krestnyy-khod-na-paskhe> (свободный)
26. Репродукция картины «Неравный брак» В.В.Пукирев, 1862 год.
URL: <https://muzei.club/neravnyj-brak> (свободный)
27. Репродукция картины «Последний кабак у заставы» В.Г.Перов, 1868 год.
URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/posledniy-kabak-u-zastavy> (свободный)
28. Репродукция картины «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» В.М. Максимов, 1875 год.
URL: <https://gallerix.ru/storeroom/1040780374/N/395869226> (свободный)

29. Репродукция картины «Проповедь на селе» В.Г.Перов, 1861год. URL: [https://www.tretyakovgallery.ru/collection/propoved-v-sele\(свободный\)](https://www.tretyakovgallery.ru/collection/propoved-v-sele(свободный))
30. Репродукция картины «Утопленница» В.Г.Перов, 1867год. URL: [https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utoplennitsa-36671\(свободный\)](https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utoplennitsa-36671(свободный))
31. Репродукция картины «Утро стрелецкой казни» В.И. Суриков, 1881 год. URL:[https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utro-streletskoy-kazni\(свободный\)](https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utro-streletskoy-kazni(свободный))
32. Статуя «Иван Грозный», М.М. Антокольский 1870 год. URL: [https://ruseumvrm.ru/data/collections/sculpture/18_20/antokolskiy_m_m_ivan_grozniy_1530_1584_1871_sk_455/index.php\(свободный\)](https://ruseumvrm.ru/data/collections/sculpture/18_20/antokolskiy_m_m_ivan_grozniy_1530_1584_1871_sk_455/index.php(свободный))

Литература:

33. Алленов, М. М. История русского искусства. Русское искусство XVIII-XX века: Т.2 / М. М. Алленов; Л.И. Лифшиц; ред. А. Астахова. – М.: Белый город, 2018.
34. Александров В.Н. История русского искусства.- М.: Харвест, 2007
35. Балакина, Т.И. Мировая художественная культура. Россия IX-начало XX вв. Т.И. Балакина - М.:ВЛАДОС, 2002.
36. Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке / А. Бенуа; Сост., вступ. ст. и коммент. В. М. Володарского. – М.: Республика, 1995.
37. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: Учебник для студентов высших учебных заведений: В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2002. Ч.2.
38. Волынский, Л. Н. Лицо времени: Книга о русских художниках / Л. Н. Волынский. – М.: Дет. лит., 1982.
39. Горкина А.П. Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.– М.: Росмэн, 2007.

40. Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. – М., 1982.
41. Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. т. 1, ч. 1 М.: 1918 [Электронный ресурс] // URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003820456>, свободный
42. Ильина Т.В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия: Учебник для академического бакалавриата. – Люберцы: Юрайт, 2016.
43. Кантор В.К. Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба.– М., 1978.
44. Крамской И.Н. Судьбы русского искусства // Крамской И.Н. Письма, статьи. В 2-х тт. – М., 1966.
45. Кузнецова Т.В. Россия в мировом культурно-историческом контексте. Парадигма народности. – М., 1999.
46. Лихачев Д.В. Университетские встречи. 16 текстов. – СПб.: Изд-во СПб ГУП, 2006.
47. Рогинская Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок: Исторические очерки. – М.: Искусство, 1989.
48. Суворова Е.Д. В.В. Стасов и русская передовая общественная мысль. – Л., 1956.
49. Супрун Л.Я. Профессиональные художники и народное искусство в России конца XIX - начала XX века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. –М., 1971.
50. Тюкавкин В.Г. История России. XIX век: Учебник для студентов высших учебных заведений: В 2ч. – М.: ВЛАДОС, 2001.
51. Шмидт И.М. Русская скульптура второй половины XIX - начала XX века. –М.: Искусство, 1989.

Приложение №1

Памятка по работе с картиной

1. Название и автор (короткий рассказ об авторе)
2. Какое первое впечатление произвела картина на тебя?
3. Внимательно посмотри на картину. Перечисли, что расположено на полотне. Что расположена на первом плане? А на втором плане?
4. Определить жанр: станковая, монументальная; Какие средства выразительности использует автор? Есть ли взаимоотношения между героями полотна? (если да, предположи почему?)
5. Опиши композицию, что в левой стороне полотна? А в правой?
6. Какую роль играет цвет и свет в данной картине?
7. Какие чувства вызывает у вас содержание этой картины? Сделай вывод

Памятка для анализа скульптурного произведения

1. Название, автор, время создания.
2. Силь.
3. Художественное решение: композиция, условное или правдивое изображение, детальное или обобщенное раскрытие образа, силуэт.
4. Идейное содержание.
5. Связь памятника с окружающей местностью.
6. Отношение к памятнику.

Тема урока: Культурное пространства российской империи во второй
половине XIX века

Цель: выявить какие изменения произошли в развитии живописи и скульптуре в пореформенной России

Помимо основной цели, в ходе урока необходимо реализовать следующие результаты:

Личностные результаты:

- Формирование эмоционально-личностного отношения к явлениям окружающего мира
- Выработка собственной позиции учащихся в отношении произведений искусства
- Создание мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства

Метапредметные результаты:

1. Познавательные

- Излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи;
- Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста;
- Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), преобразовывать текст, интерпретировать его

2. Регулятивные

- Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы;
- Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

3. Коммуникативные

- Корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, перефразировать свою мысль в ходе обсуждения

– Формирование умения владеть устной и письменной речью, сжато давать ответ на вопрос.

– Умение работать в группах, принимать решение, отстаивать свою точку зрения

Предметные результаты

– продолжить формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации: текст учебника, документ, иллюстративный и понятийный аппарат;

– выработать умения определять и объяснять понятия;

– развивать у учащихся умения анализировать исторические факты, формулировать выводы, выделять главное в тексте учебника, доказывать свою точку зрения

В ходе урока будут использованы следующее оборудование и средства обучения: учебник для 9 класса История России XIX – начало XX века Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова: презентация; документ «Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма»

Ключевые понятия: критический реализм, товарищество передвижных художественных выставок, культура, передвижники, искусство.

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая.

Ход урока

Организационный момент

- Здравствуйте, ребята!

Дорогие мои, сегодня у вас встреча с интересными людьми — со мной! И у меня встреча с интересными людьми — с вами! Пусть наши интересы сегодня на уроке совпадут. Начинаем наш урок.

I. Введение учащихся в учебную деятельность.

а) организационный момент;

б) создание у учащихся учебной мотивации;

Решение проблемного задания:

Какое из определений термина «культура» вы считаете более полным?

Ответ аргументируйте.

- А) Культура – это совокупность духовных и материальных ценностей, созданных человеком в определенные эпохи.

- Б) Культура несет отпечаток исторической эпохи.

Повторение пройденного:

- Каковы особенности развития культуры первой половины XIX в.?

- Какие направления в художественной культуре первой половины XIX в. были ведущими? Назовите крупнейших писателей и поэтов первой половины XIX в. К каким художественным направлениям можно отнести их творчество?

- в) осознание и принятие учащимися учебной цели.

Выполним следующее задание. Прочитайте термины.

Романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм, ампи́р, академизм, натурализм критический реализм.

Найдите тот, который относится к культуре второй половины XIX века. Дайте его определение. Вспомните, изучая какое направление культуры, мы говорили об этом художественном стиле.

(Критический реализм – художественный стиль, сочетающий остроту коренных социальных проблем, широту исторического охвата с живописным изображением конкретных жизненных явлений.)

Проблема урока: Как народный характер культуры II половины XIX в. проявился в различных областях культуры?

II Изучение нового материала

Живопись

Учитель: Русская живопись второй половины XIX в. так же как и русская литература решала те же общественные вопросы. Ведущим в ней также стало направление критического реализма.

В 1863 г. в художественной жизни России произошло из ряда вон выходящее событие. 14 выпускников Академии художеств отказались писать обязательные для получения диплома картины на сюжет скандинавской мифологии объяснив это тем, что в жизни есть более достойные темы для кисти. Не получив разрешения на свободную тему художники покинули Академию и основали петербургскую Артель художников, которая в 1870 г. была преобразована в Товарищество передвижников. Основателями Товарищества были Н.Крамской, Н.Ге, Мясоедов и Перов.

Устав нового объединения был утвержден 2 ноября 1870 г. «Товарищество имеет целью, - значилось в нем, - устройство с надлежащего разрешения во всех городах империи передвижных художественных выставок в видах:

- а) доставления возможностей желающим знакомиться с русским искусством и следить за его успехами,
- б) развития любви к искусству в обществе,
- в) облегчения для художников сбыта их произведений».

Первая передвижная художественная выставка открылась 29 ноября 1871 г. В Петербурге. Она была невелика - участвовали 15 живописцев, но зато очень интересная. Вслед за первой выставкой в конце 1872 г.

открылась вторая и так на протяжении почти полувека, до 48-ой в 1923 г. За это время выставки побывали в большинстве крупных городов России.

Многие картины передвижников хранятся в Третьяковской галерее. Посмотрим небольшой сюжет.

(видеофрагмент о Третьякове)

Вспомните, как называют таких людей как Павел Третьяков. За подсказкой можете обратиться к словарю исторических терминов.

Учитель: Мы совершим небольшую виртуальную экскурсию по залам Третьяковской галереи. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Во время нашей виртуальной экскурсии не забывайте заполнять задание №3.

Жанр: Портретный

Учитель: Крамской, Ге, Перов, Репин оставили прекрасную галерею знаменитых современников

(Выступление учащихся)

Жанр: Социально-Бытовая живопись

Учитель: Болью и сочувствием к людям были пронизаны социально-острые картины Василия Перова, Ильи Репина, Григория Мясоедова.

(Выступление учащихся)

Жанр: Пейзаж

Учитель: Тонкими пейзажистами в историю русского искусства вошли Саврасов, Шишкин, Левитан, Куинджи, Паленов.

(Выступление учащихся)

Жанр: Историческое прошлое

Учитель: Сильнейшее впечатление производили на публику картины исторического жанра, написанные Ильей Репиным, Василием Суриковым и Николаем Ге. И наоборот в сказочный мир прошлого погружал зрителей Виктор Васнецов.

(Выступление учащихся)

Более детально народный характер живописи рассмотрим на примере картины В. И. Сурикова «Боярыня Морозова». 1887г. (Репродукция художественного произведения выведена на экран).

Вопросы:

- А) вопросы на атрибуцию: Какое событие здесь изображено? К каким событиям в истории России оно относится?
- Б) на описание: Кто изображён в центре художественной композиции? Какая композиционная группа говорит нам о неприятии церковной реформы Никона?
- В) критический анализ изображения: Как иллюстрация показывает нам отображение сущности реформы Никона? Можно ли относиться к картине В. И. Сурикова как к достоверному историческому источнику?
- Г) аксиологический анализ: Как вы думаете, что хотел сказать свои современникам В. И. Суриков, обращаясь к событиям царствования царя Алексея Михайловича?
- Д) какое значение имеет картина для изучения событий сер. XVII в. в курсе истории России?

Подведение итогов беседы учителем:

Картина В. И. Сурикова «Боярыня Морозова», созданная в 1887 г., отражает сложный период в истории России – время правления царя Алексея Михайловича. В 1654 г. патриарх Никон начинает церковную реформу. Тех, кто не подчинился реформе, предали анафеме. В стране появилось религиозное течение – старообрядчество. Староверы нашли поддержку в народе. Царь и его окружение видели в раскольниках своих злейших врагов. Один из таких моментов борьбы царя и Никона с раскольниками изображён на картине. В центре фигура боярыни Морозовой, призывающая собравшийся народ к неподчинению официальной церкви. Сани с боярыней сопровождают стрельцы, теснящие народ. В правом нижнем углу группа скорбящих о трагической судьбе

боярыни. Особенно ярко прописана фигура блаженного – как будто он уже увидел будущее боярыни и трагическую судьбу всего движения старообрядцев. Толпа зевак слева тоже отображает отношение к реформе народа – насмешливое отношение удачно скрывает страх: если бы не приняли реформу Никона, то могли разделить судьбу боярыни Морозовой. Автор картины использовал для придания большей трагичности тревожные цвета – чёрный, коричневый, синий. Не обошёл вниманием и символ раскольников – двоеперстие, которым благословляет боярыню юродивый. Данная развёрнутая иллюстрация даёт представление о сущности реформы, о расколе общества в ходе реформы, о жизни и быте русского народа в сер. XVII в. В картине видна социальная позиция автора – он всецело стоит на стороне старообрядцев – об этом говорят эмоционально и тщательно прорисованные центральные фигуры полотна.

(Обучающая цель: изучение изображения в контексте исторических событий, овладение навыками критического анализа иллюстративного изображения.

Развивающая: формулирование представлений обучающимися об историческом событии на основе проблемной беседы учителя с обучающимися по сюжету картины.

Воспитательная: формирование чувства сопричастности с судьбами русского народа через поиск личного смысла и отношения к картине художника В. И. Сурикова «Боярыня Морозова».)

Самопроверка выполнения задания №3 рабочего листа

Я предлагаю вашему вниманию посмотреть небольшой видеоролик, по ходу которого вы должны заполнить пропуски в тексте. Не волнуйтесь, если вы что-нибудь не успели записать, вашим помощником будет учебник. (стр. 170-171)

Заполните пропуски в тексте (задание 4 рабочего листа)

1. На развитие музыки оказало большое влияние творческое объединение _____, куда входили М.А.Балакирев, Н.А.Римский-

Корсаков, А.П.Бородин, Ц.А.Кюи, М.П.Мусоргский. В 60-е годы XIX века братья _____ основывают консерватории. Петр Ильич Чайковский автор опер _____, _____, _____ и многих других музыкальных произведений. В России появились выдающиеся мастера скульптуры. Марк Антокольский создал скульптуру «_____», а _____ - Памятник А.С.Пушкину. Памятник. «Тысячелетие Руси» был воздвигнут в _____ М.О.Микешиним. В архитектуре господствовали два стиля: _____ и псевдорусский стиль.

III Развитие скульптуры

Учащиеся работают в группах. Каждой группе предложено ознакомиться с раздаточным материалом и проанализировать скульптурные произведения, используя памятку.

- Вторая половина 19-ого века отмечена рассветом русской скульптуры и в особенности ее монументальных форм. Именно в этот период создавались памятники выдающимся русским людям, надгробия, оригинальные произведения станковой и декоративной пластики. Суть монументального образа в скульптуре заключается в том, что он стремится к выражению положительного идеала в жизни, к образу большого общественного, социального звучания. Монумент, как правило, должен быть посвящён прогрессивному герою или значительному историческому событию в жизни народа. Создание монумента дело во многом трудоёмкое и дорогое, требующее коллективных усилий. Таким образом, самый важный жанр пластики, монументальный, развивался в русле господствующего вкуса императорской фамилии, и не позволял экспериментов, например, на социальную тематику.

- Марк Матвеевич Антокольский крупнейший мастер русской реалистической скульптуры 2-й половины XIX века. В 1875 году он закончил скульптурную композицию «Иван Грозный». Антокольскому удалось предать сложный характер русского царя: его силу, властность, усталость и жестокость. В судорожном жесте пальцев правой руки передан

весь трагизм и муки Ивана Грозного. Помимо Ивана Грозного, скульптор также создал серию исторических портретов: Петр I, Ярослав Мудрый, Ермак. Способность к раскрытию внутреннего содержания образа, умение показать сложную работу мысли высоко ценились передвижниками, и именно это обеспечило Антокольскому видное место в их рядах. Скульптура Иван Грозный (1875 г.)

- Михаил Осипович Микешин – русский художник и скульптор, автор выдающихся памятников. В одном из таких, в Новгороде – Тысячелетие России, он изобразил 129 скульптурных фигур. В их число входили видные государственные деятели и герои Отечества. Его создание стало значительным событием в культурной жизни России того времени. Этот памятник приобрел большую популярность и любовь зрителей и, несмотря на присущие ему композиционные недостатки, прочно вошёл в историю русского монументального искусства. Также, в его работы входят памятники Екатерине II, Лермонтову, Ермаку и Богдану Хмельницкому. Памятник Тысячелетие России (1862 г.)

- Творчество Александра Опекушина одно из крупных явлений русской скульптуры этого периода. В конце 1860-х он много работает в жанре портрета. Крупнейший и наиболее значительный монумент того времени – Памятник Пушкину в Москве. Его создание стало важнейшим событием культурной жизни России. Памятник отличается строгостью композиции, значительностью фигуры, сдержанностью чувств модели, убедительной портретной характеристикой, выразительностью, что выделяет его из ряда многих монументов, возникших в русском искусстве той поры. Опекушин, также участвует в создании некоторых памятников, таких как Тысячелетие России и памятник Екатерине II. Памятник Пушкину в Москве (1880 г.)

Учащиеся анализируют скульптурные произведения по плану.

IV Подведение итогов.

Сделайте вывод, ответив на вопрос и аргументируйте свою точку зрения: Как народный характер культуры проявился в русском изобразительном искусстве?

(Ответы учащихся)

Вывод: XIX век явился временем окончательного формирования русской национальной культуры. Национальная культура – это культура нации как общности людей, складывающаяся в ходе формирования капиталистического уклада. Этапом ее формирования явились петровские реформы, развитие во второй половине XVIII века гуманистических представлений в литературе, искусстве, общественной мысли, когда проповедь личной, внесловной ценности становится доминантой. Особенности ее становления связаны с патриотическим подъемом, вызванным победой в войне 1812 года, отменой крепостного права. Все эти преобразования изменили социально-духовный облик населения, его быт, условия жизни, повлияли на рост культурных потребностей.

V Рефлексия. Выставление оценок.

VI Домашнее задание: Проанализировать любое скульптурное произведение второй половины XIX века. Написать сочинение по картине Сурикова «Утро стрелецкой казни».

Приложение №2



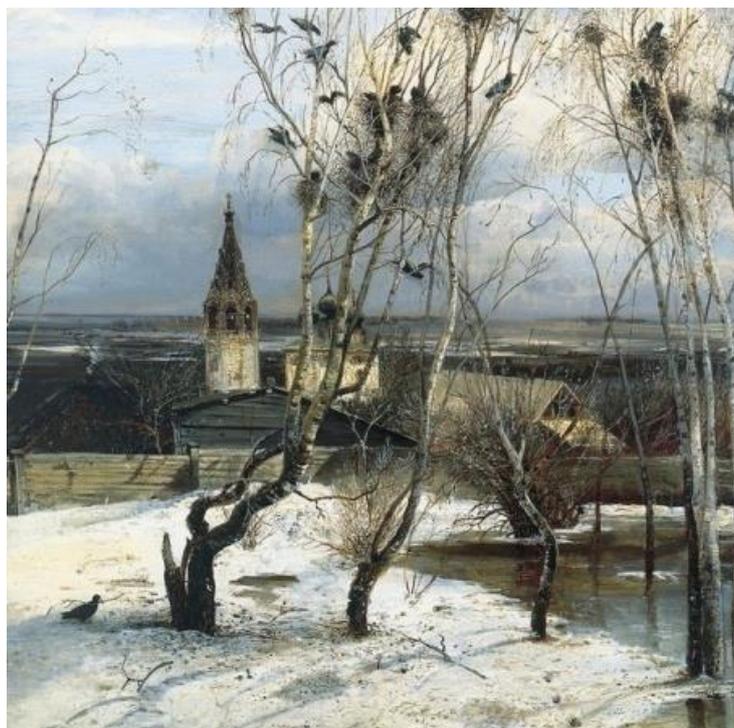
Василий Суриков «Утро стрелецкой казни» 1881 год.⁹²



Илья Репин «Бурлаки на Волге» 1870 год.⁹³

⁹²Репродукция картины «Утро стрелецкой казни» В.И. Суриков, 1881 год.
URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utro-streletskoy-kazni>(свободный)

⁹³Репродукция картины «Бурлаки на Волге» И. Е.Репин, 1870 год.
URL:<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/burlaki-idushchie-vbrod>(свободный)



Алексей Саврасов «Грачи прилетели» 1871 год.⁹⁴



Иван Шишкин «Утро в сосновом лесу» 1889 год.⁹⁵

⁹⁴Репродукция картины «Грачи прилетели» А.К. Саврасов, 1871 год.

URL:[https://www.culture.ru/materials/110552/kartina-v-detalyakh-grachi-prileteli-alekseya-savrasova\(свободный\)](https://www.culture.ru/materials/110552/kartina-v-detalyakh-grachi-prileteli-alekseya-savrasova(свободный))

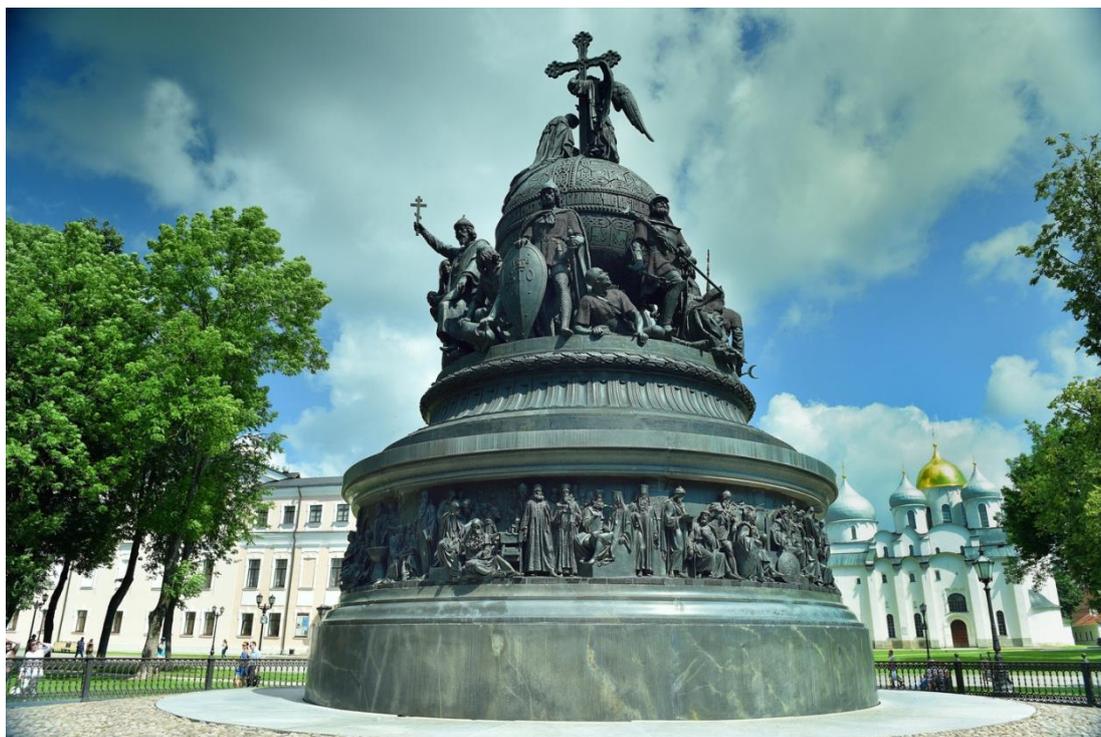
⁹⁵Репродукция картины «Утро в сосновом лесу» И.И. Шишкин, 1889 год.

URL:[https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utro-v-sosnovom-lesu\(свободный\)](https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utro-v-sosnovom-lesu(свободный))



Марк Антокольский «Иван Грозный» 1871год.⁹⁶

⁹⁶Статуя «Иван Грозный», М.М. Антокольский 1870 год. URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/sculpture/18_20/antokolskiy_m_m_ivan_grozniy_15_30_1584_1871_sk_455/index.php(свободный)



Михаил Микешин «Тысячелетие России» 1862 год.⁹⁷

⁹⁷Памятник «Тысячелетие России», М.О. Микешин, 1862 год. URL: [https://www.novgorod.ru/read/information/sightseen/novgorod/monument-millenium-russia/\(свободный\)](https://www.novgorod.ru/read/information/sightseen/novgorod/monument-millenium-russia/(свободный))