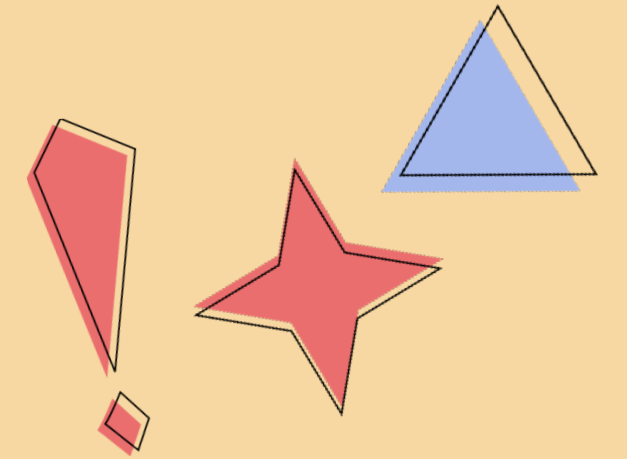

Культура XIX века

Век, который перестроил искусство, город
и человека.

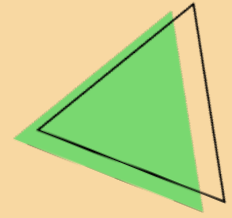

Переломный век культуры

Культура XIX века стала быстрее и разнообразнее: город, печать, школа и театр создали новую публику, а искусство стало острее откликаться на перемены эпохи.

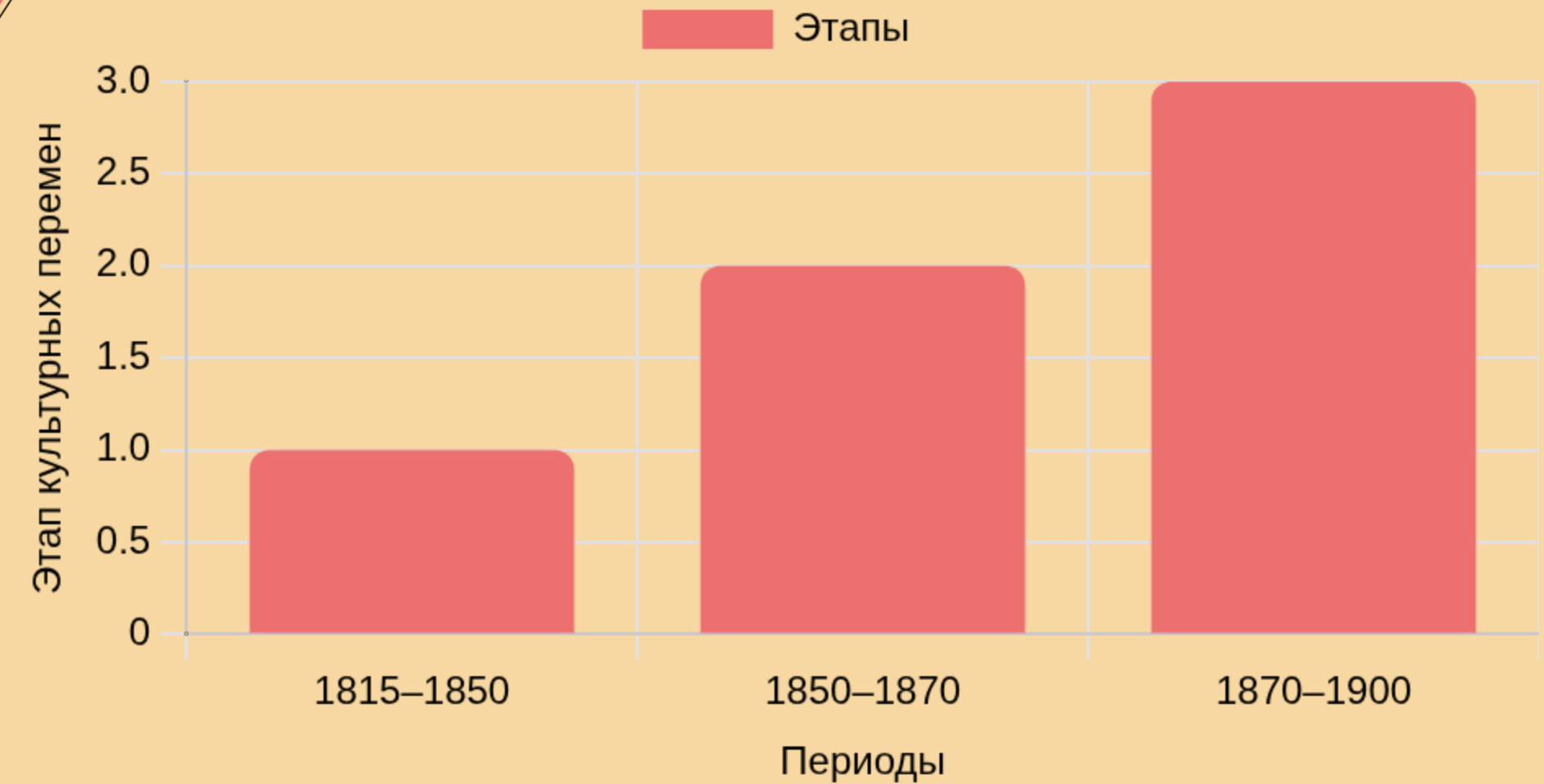
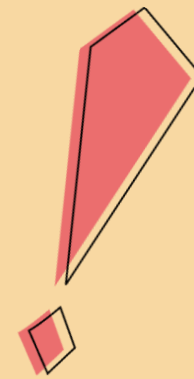
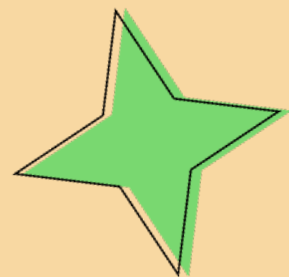

XIX век: три этапа культурных перемен

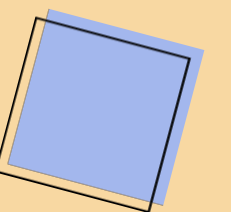
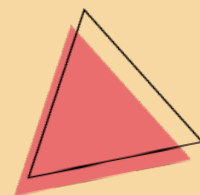

Эти этапы показывают, как культура XIX века переходила от исторической идеи к массовому художественному опыту.

К концу века культурные формы усложняются, а искусство становится более профессиональным и массовым.

Хронологическое деление культурных процессов XIX века

Новая публика: кто стал читателем и зрителем

Грамотность

Рост грамотности расширил круг читателей: книги, газеты и журналы стали доступнее, а школа постепенно сделала чтение частью повседневной жизни.

Новые места культуры

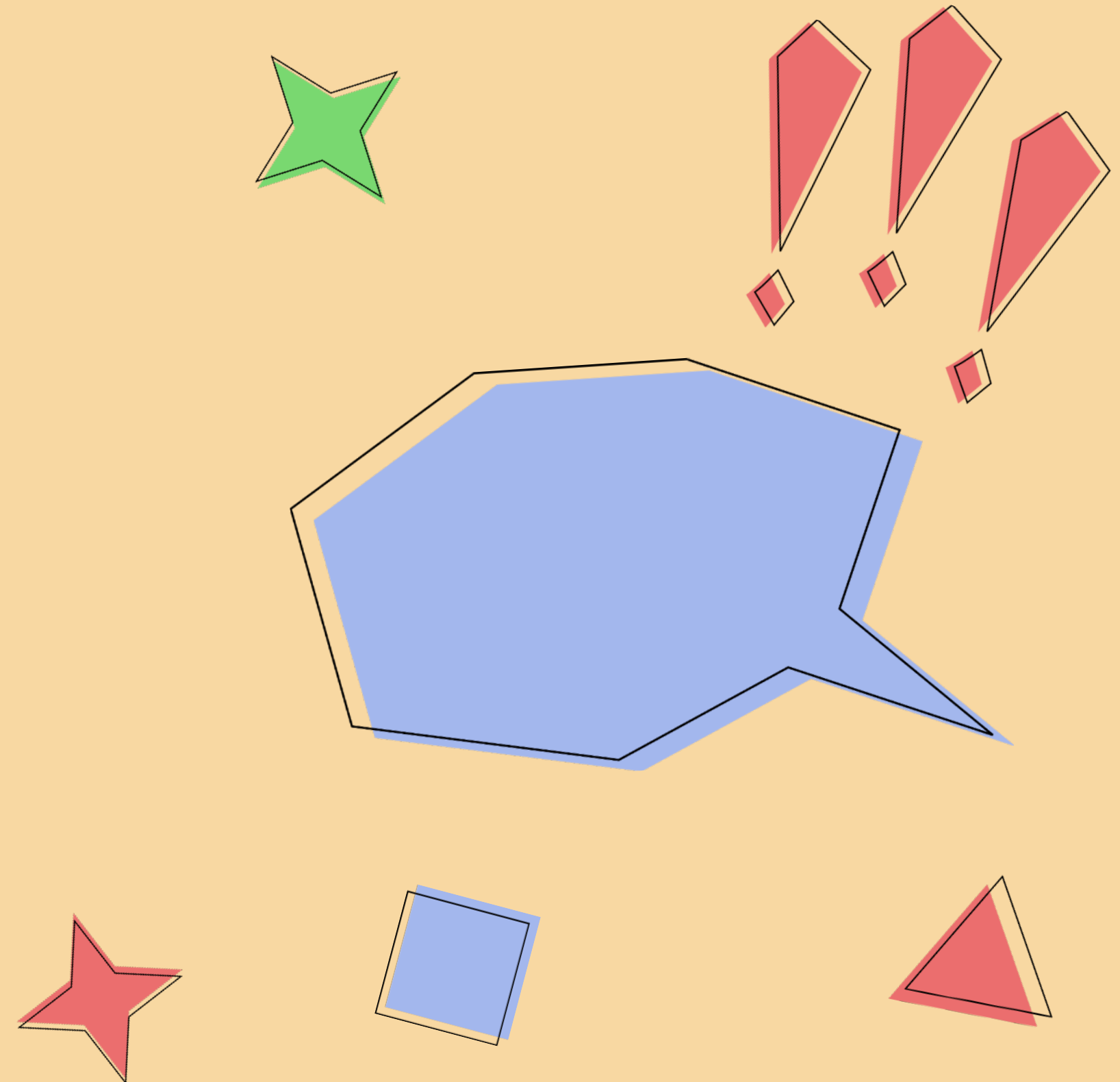
Публичные лекции и музеи приучали к самостоятельному сравнению произведений, формируя у зрителей вкус, интерес и привычку обсуждать искусство.

Общая аудитория

Театры и салоны собирали разные слои общества в одном пространстве, где ценились мнение публики, актуальность тем и общественный отклик.

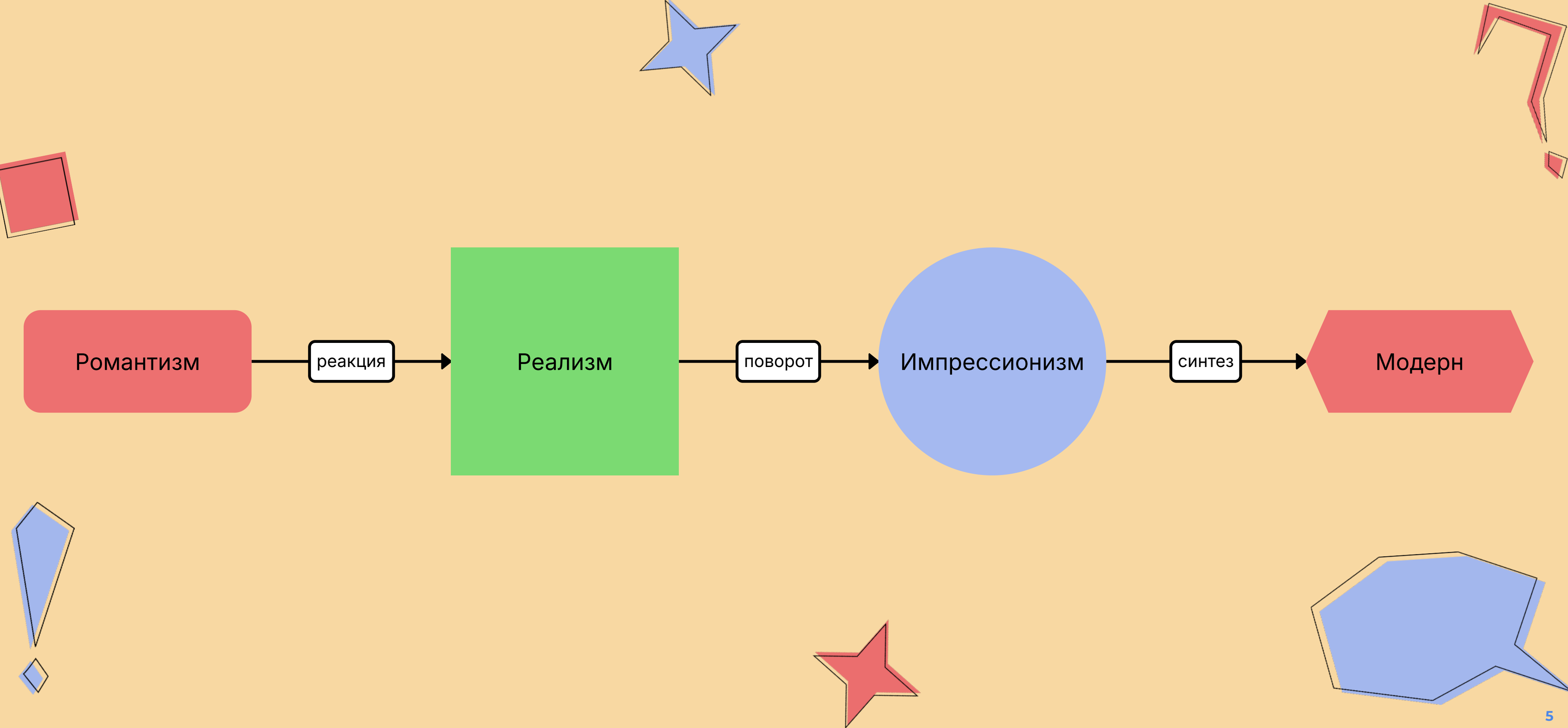
Новые ожидания

Именно эта публика начала требовать от искусства узнаваемых героев, живых конфликтов и связи с реальной исторической жизнью.

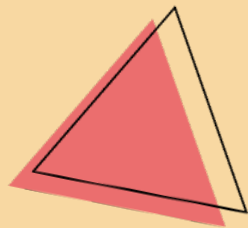
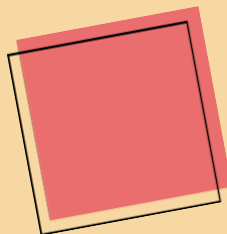
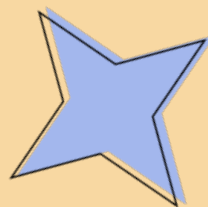

Переход от чувства к форме

Последовательность художественных реакций на изменения XIX века

Стили XIX века: цели и настроение

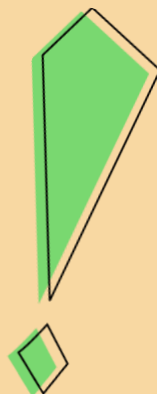
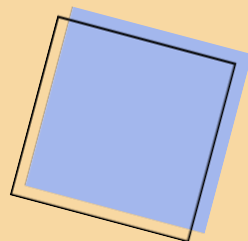
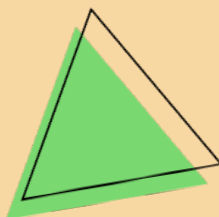

Стиль	Главная цель	Настроение
Романтизм	Свобода	Возвышенное
Реализм	Правда жизни	Критическое
Импрессионизм	Мгновение	Легкое

Стили XIX века различались не только темами, но и тем, как они видели человека и его место в мире.

От романтического пафоса культура движется к наблюдению и точности, а затем — к передаче впечатления.

Обзор художественных направлений XIX века

Живопись романтизма: эмоция и свобода

Делакруа: история как борьба

В романтической живописи историческое событие превращается в эмоциональный символ. Делакруа показывает революцию как движение народа к свободе, где каждый жест наполнен напряжением и надеждой.

Фридрих: пейзаж как чувство

У Каспара Давида Фридриха природа перестает быть фоном и становится пространством внутренней тишины. Его пейзажи передают одиночество, ожидание и размышление о смысле человеческого пути.

Эстетика переживания

Романтики искали не точность детали, а сильное переживание. Поэтому их картины часто строятся на контрастах света, движения и масштаба, чтобы зритель ощутил драму момента.

Живопись и скульптура реализма

1. Труд без украшения

Реализм отказался от приукрашивания действительности и обратился к людям труда. Курбе в «Дробильщиках камня» показал тяжелую работу без героизации, подчинив композицию правде повседневности.

2. Крестьянский мир

Жан-Франсуа Милле сосредоточился на крестьянской теме и показал достоинство простого человека. В «Собираательницах колосьев» важны не эффект и сюжет, а ритм труда и суровая земная жизнь.

3. Живая пластика

Роден в скульптуре передал живое движение и напряженную психологию формы. Его фигуры выглядят не застылыми, а словно находящимися в процессе мысли, жеста и внутреннего усилия.

Импрессионизм: свет, мгновение, город

Свет как главный сюжет

Импрессионисты писали не столько предметы, сколько то, как их меняет свет. Из-за этого один и тот же мотив у них выглядит иначе утром, днем и на закате.

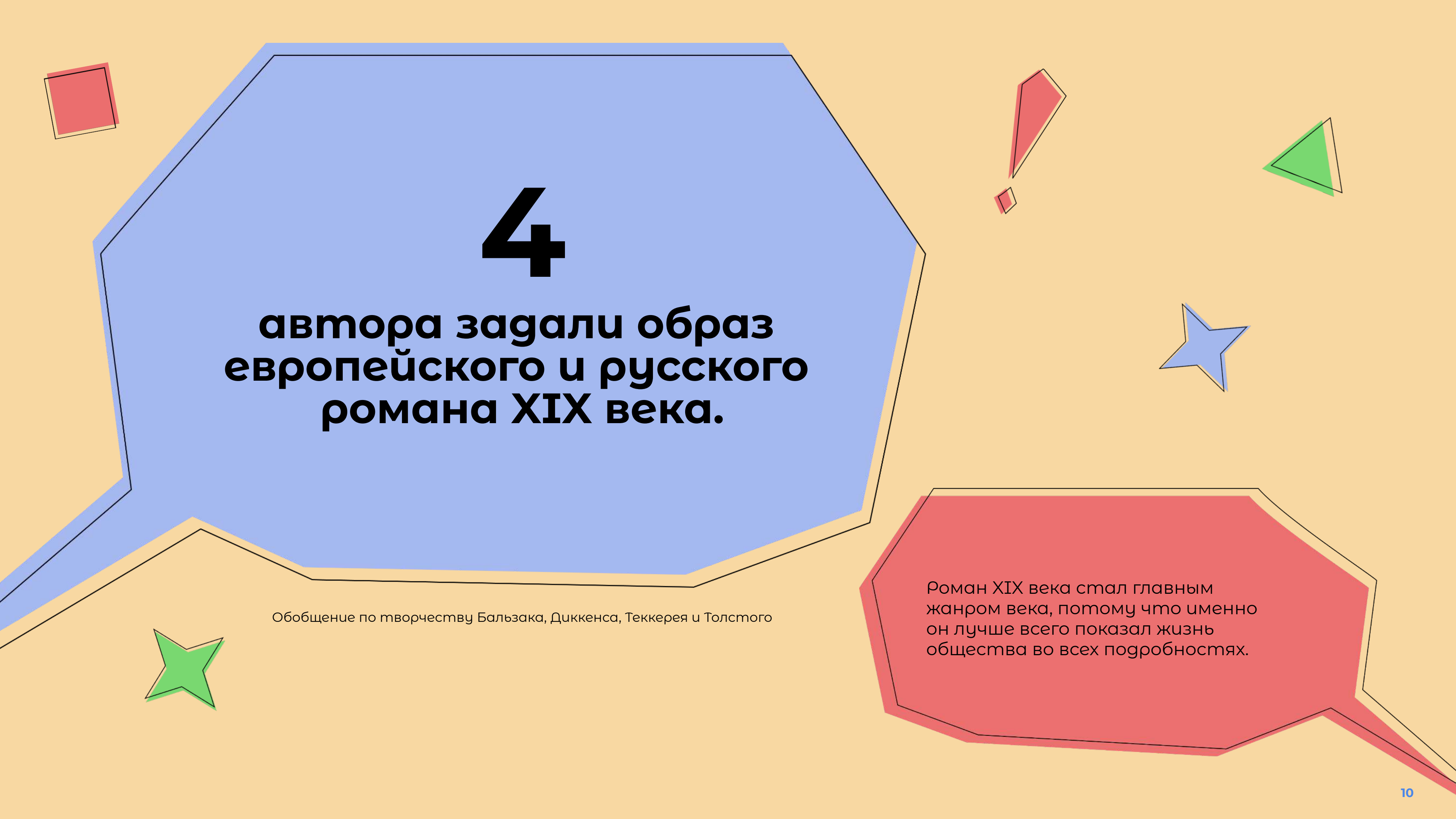
Момент вместо сюжета

Клод Моне в «Впечатлении. Восход солнца» показал, что мимолетное впечатление может стать основой целого направления. Картина передает состояние момента, а не подробный рассказ.

Городская современность

Ренуар и Дега обращались к современной городской жизни: кафе, прогулкам, театру, балету и отдыху. Их картины передают ритм большого города и движение нового человека.

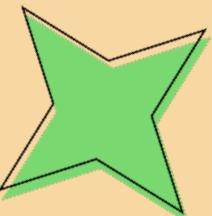
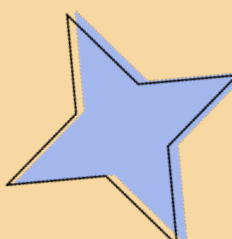
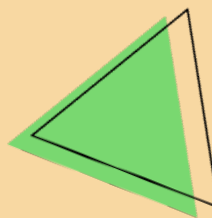
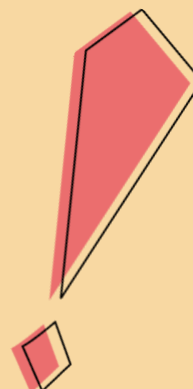
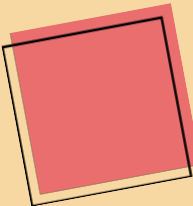
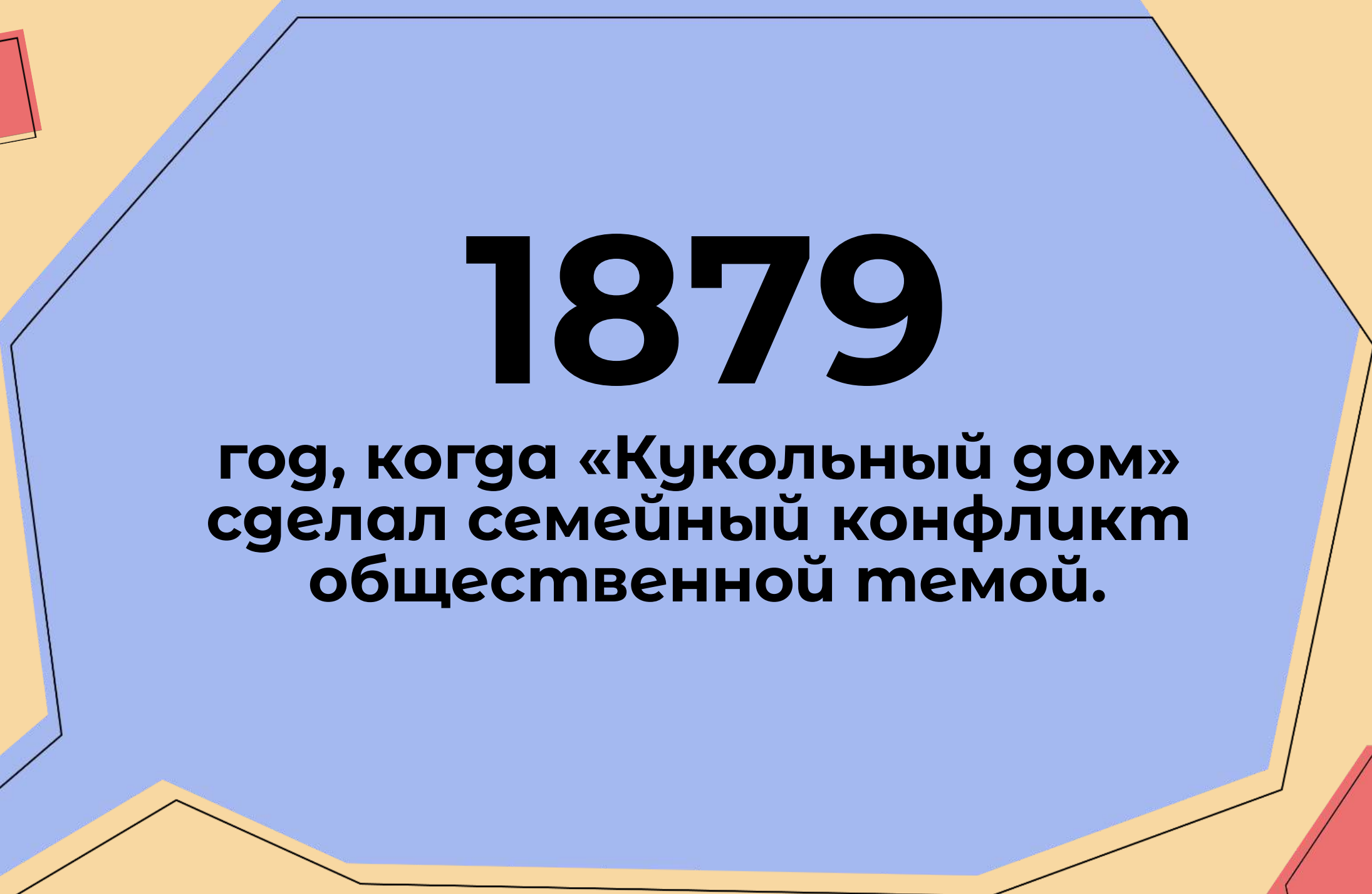

4

**автора задали образ
европейского и русского
романа XIX века.**

Обобщение по творчеству Бальзака, Диккенса, Теккерея и Толстого

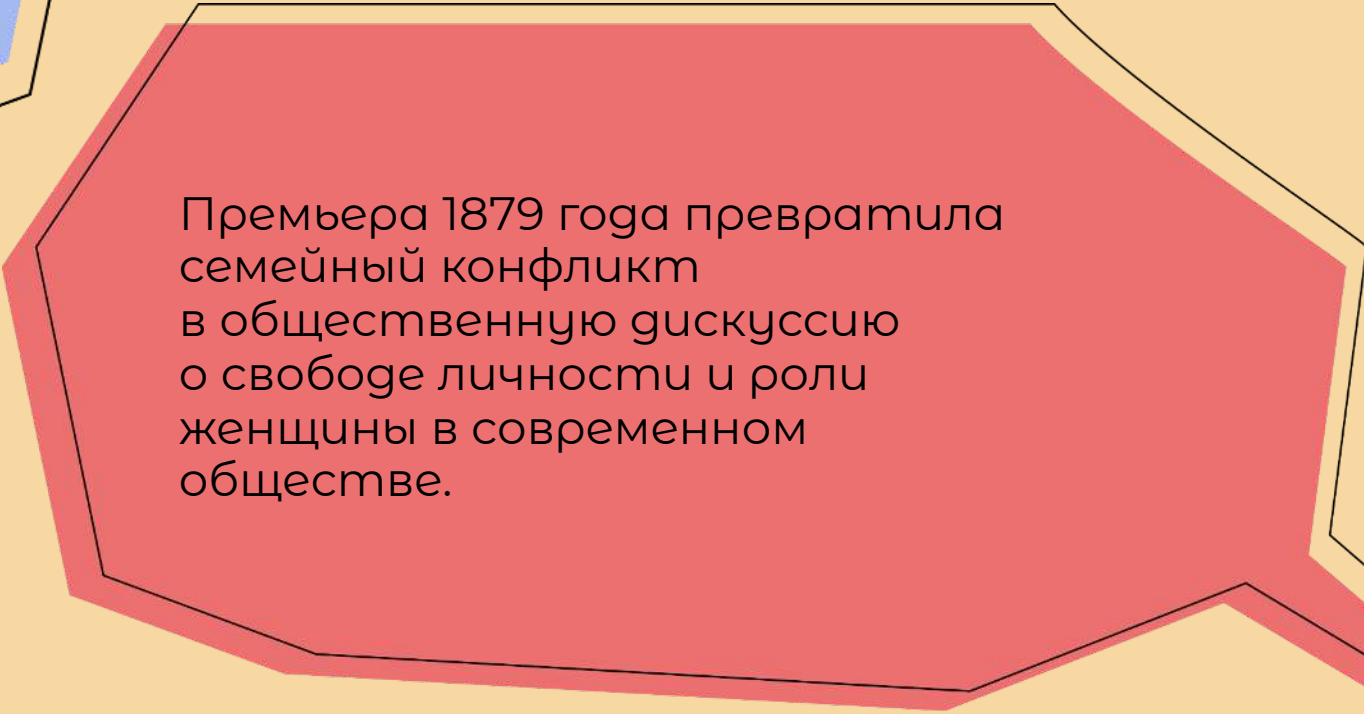
Роман XIX века стал главным жанром века, потому что именно он лучше всего показал жизнь общества во всех подробностях.

1879

**год, когда «Кукольный дом»
сделал семейный конфликт
общественной темой.**

Генрик Ибсен, «Кукольный дом»; история первой постановки, 1879 год.

Премьера 1879 года превратила
семейный конфликт
в общественную дискуссию
о свободе личности и роли
женщины в современном
обществе.

Музыка XIX века: от салона к концертному залу

Лирическое начало

Романтическая музыка вывела на первый план личное переживание и контрастные чувства. В песнях Шуберта особенно заметны лиричность, интимность и внимание к интонации живой речи.

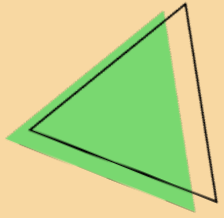
Поэзия фортепиано

Фортепианные миниатюры Шопена сделали инструмент похожим на исповедальный голос. В них ценились гибкость ритма, тонкость оттенков и способность передавать настроение без внешней театральности.

Музыка как драма

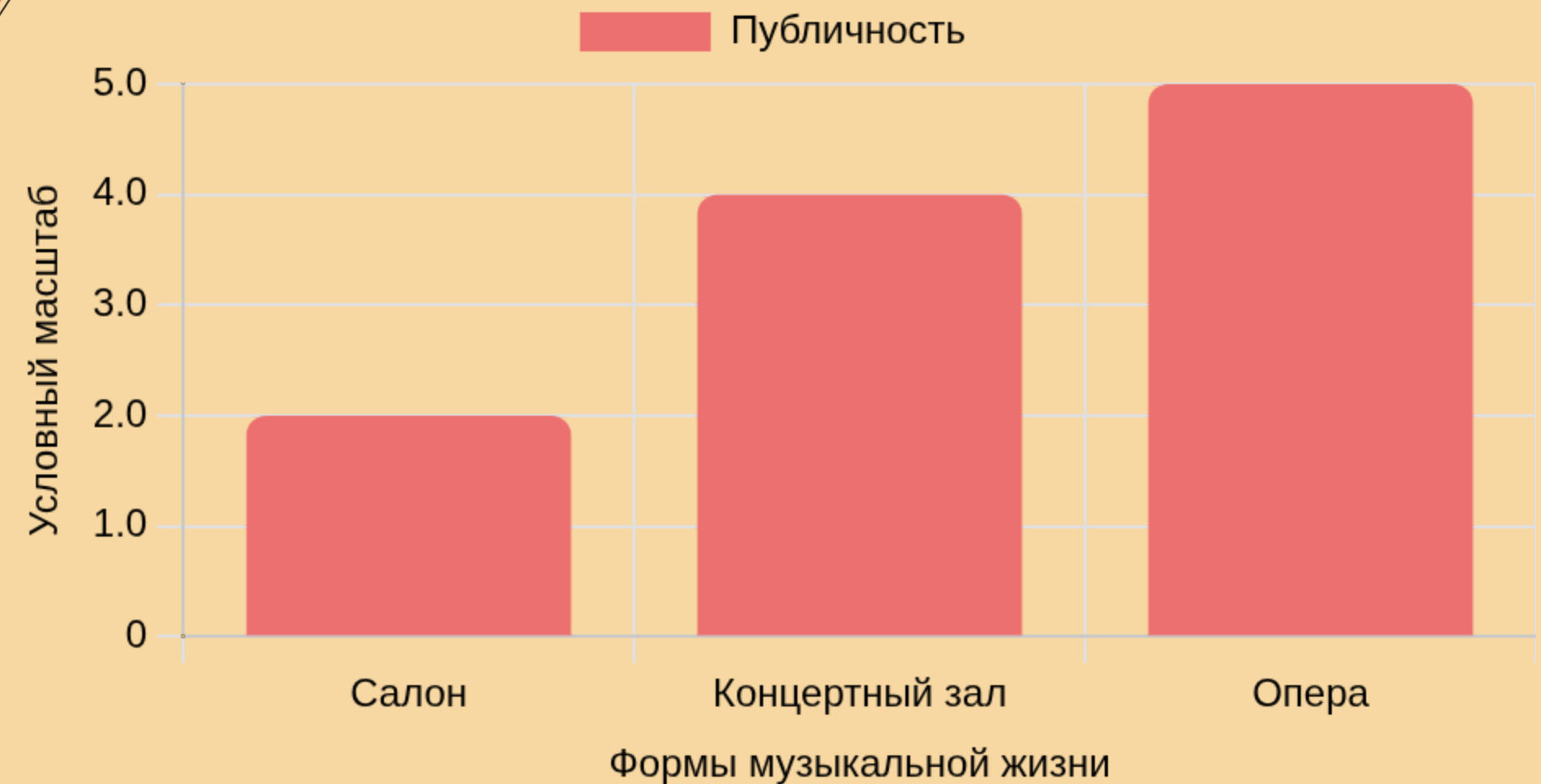
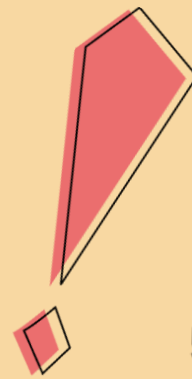
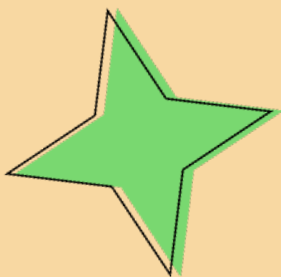
Вагнер расширил границы оперы, превратив её в музыкальную драму. Оркестр, вокал и сценическое действие у него образуют единое художественное целое, рассчитанное на большой зал.

Оркестр и публичный концерт

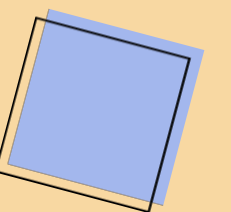
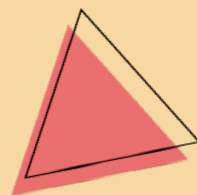

Публичное музицирование стало важной частью городской культуры: концертный зал объединил профессиональных исполнителей, композиторов и всё более широкую, подготовленную публику.

Наибольший размах получила сценическая и оркестровая музыка: именно она лучше всего отвечала запросу массовой городской аудитории.

Обобщение по материалам по истории музыки XIX века; для учебной визуализации используется условное сравнение.

Архитектура и город XIX века

Исторические стили

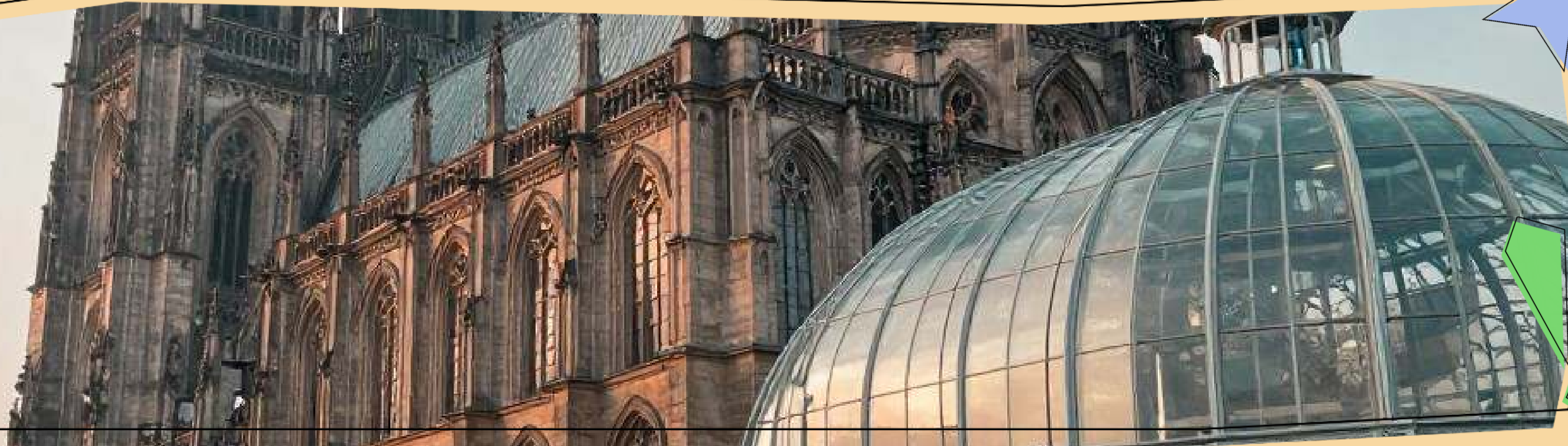
Неоготика опиралась на средневековые формы и ассоциировалась с исторической памятью, религиозностью и национальной традицией. Она особенно заметна в общественных зданиях и культовой архитектуре.

Смешение форм

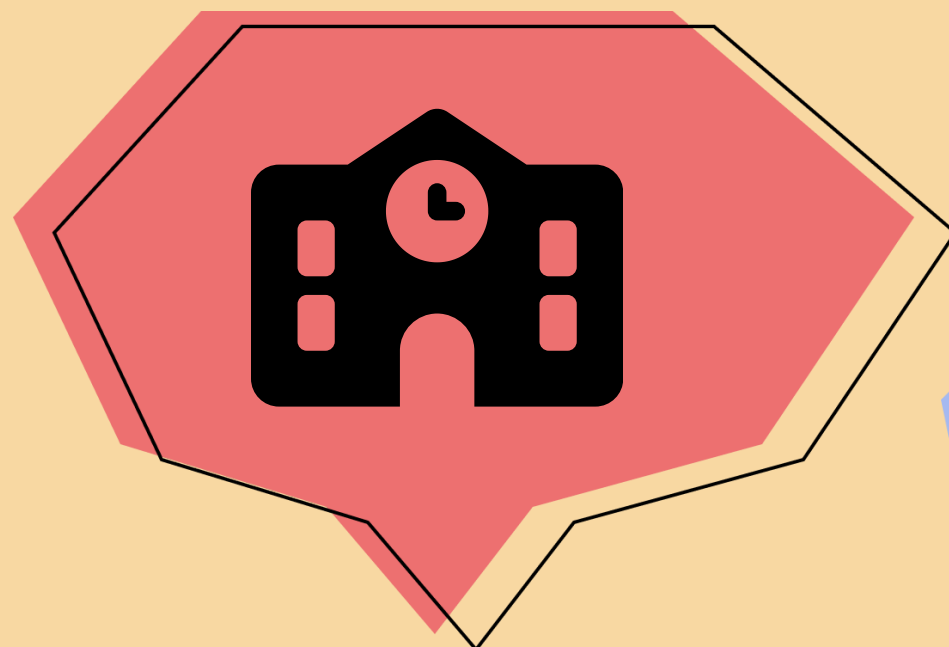
Эклектика свободно сочетала элементы разных эпох, приспособлявая их к новым функциям города. Такой подход позволял архитектуре отвечать на разнообразные запросы быстро растущего общества.

Архитектура техники

Стекло и металл изменили облик сооружений, подчёркивая технический прогресс. Кристалл-Пэлас на Всемирной выставке 1851 года стал символом новой промышленной эстетики и инженерной смелости.

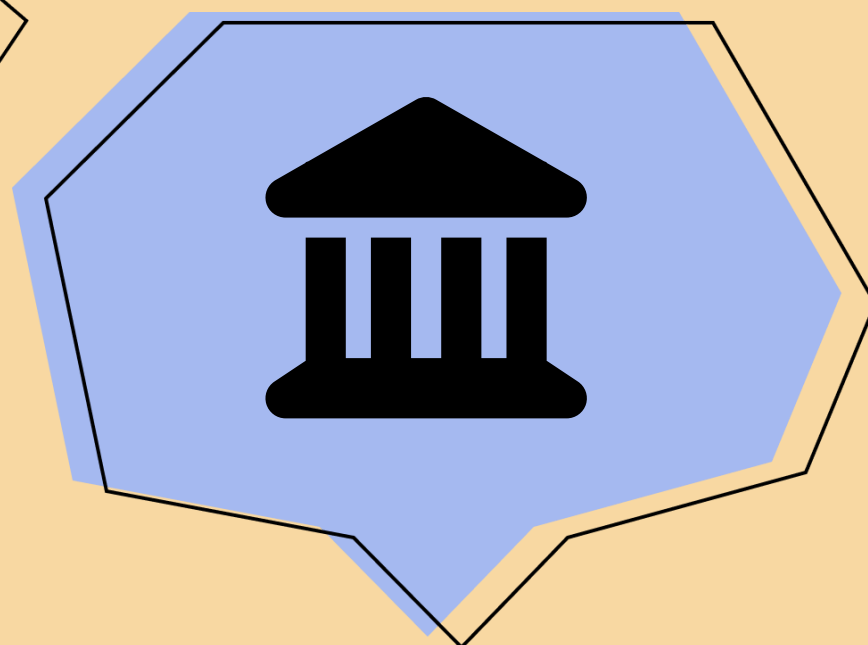
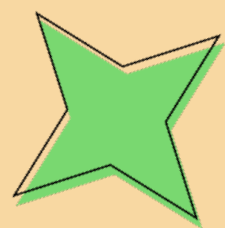

Наука, школа и популяризация знаний

Образование для многих

Университеты и гимназии сделали систематическое образование частью общественной нормы. Расширение учебных программ формировало интерес к истории, литературе, естественным наукам и гражданскому воспитанию.

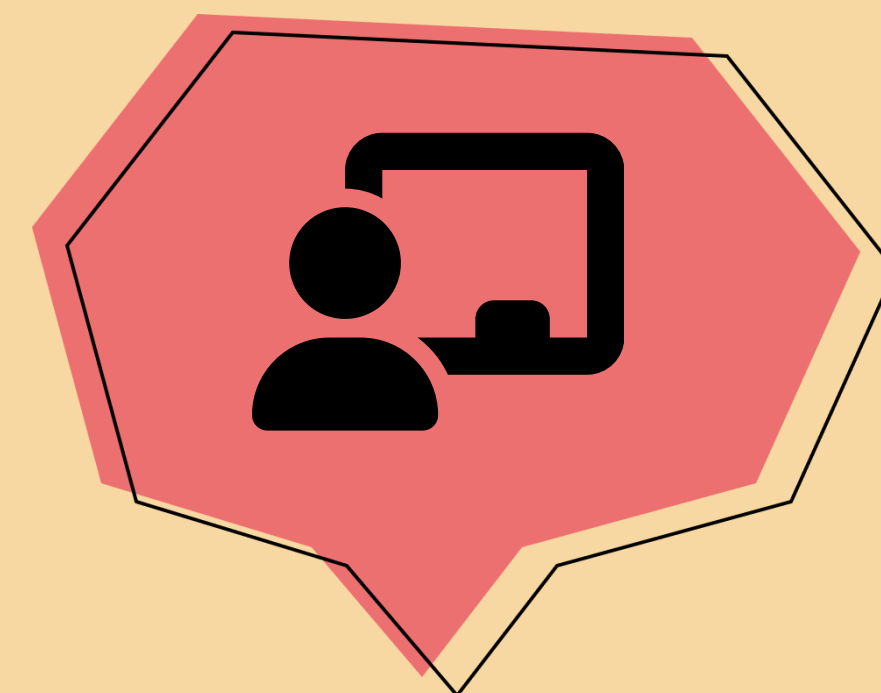
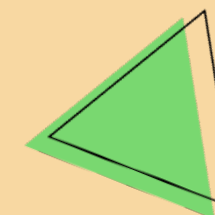
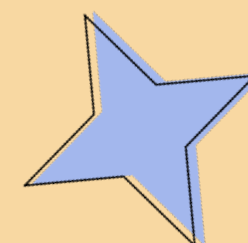
Наука в городе

Публичные музеи и научные общества превращали знания в открытое пространство общения. Посетители могли не только видеть коллекции, но и участвовать в лекциях, обсуждениях и демонстрациях.

Популяризация знаний

Журналы и популярные книги переводили сложные открытия на доступный язык. Благодаря этому научные идеи выходили за пределы узкого круга специалистов и становились частью повседневного чтения.

Лекции и аудитория

Публичные лекции соединяли просвещение и зрелищность, делая науку культурным событием. Для горожан XIX века это был новый способ узнавать мир и вырабатывать современное мышление.

Повседневная культура XIX века

1.

Одежда и мода

Фабричное производство сделало одежду доступнее и заметно изменило городской облик. Мода стала быстрее обновляться, а внешняя аккуратность всё чаще воспринималась как признак статуса и воспитания.

2.

Домашняя среда

Интерьер буржуазного дома стал более унифицированным и функциональным. Мебель, обои, посуда и декоративные предметы создавали представление о порядке, достатке и хорошем вкусе.

3.

Воспитание детей

Детская литература и школьные правила формировали новые модели поведения с раннего возраста. Ребёнка учили дисциплине, чтению, уважению к нормам и вниманию к авторитету взрослых.

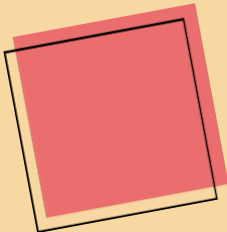
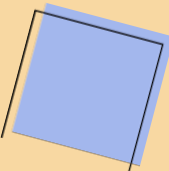
4.

Семья и нормы

Семья превратилась в главный центр повседневной культуры, где закреплялись язык общения, привычки и моральные ориентиры. Именно дома человек усваивал представления о приличиях и культурных различиях.

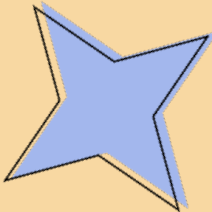
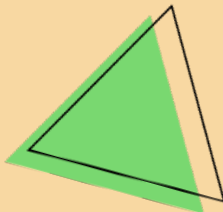

Россия и Европа: общие черты и различия

Аспект	Европа	Россия
Культурный центр	город	интеллигенция
Ведущий жанр	роман	роман
Главный акцент	массовость	мораль

Обобщение по истории европейской и русской культуры XIX века.

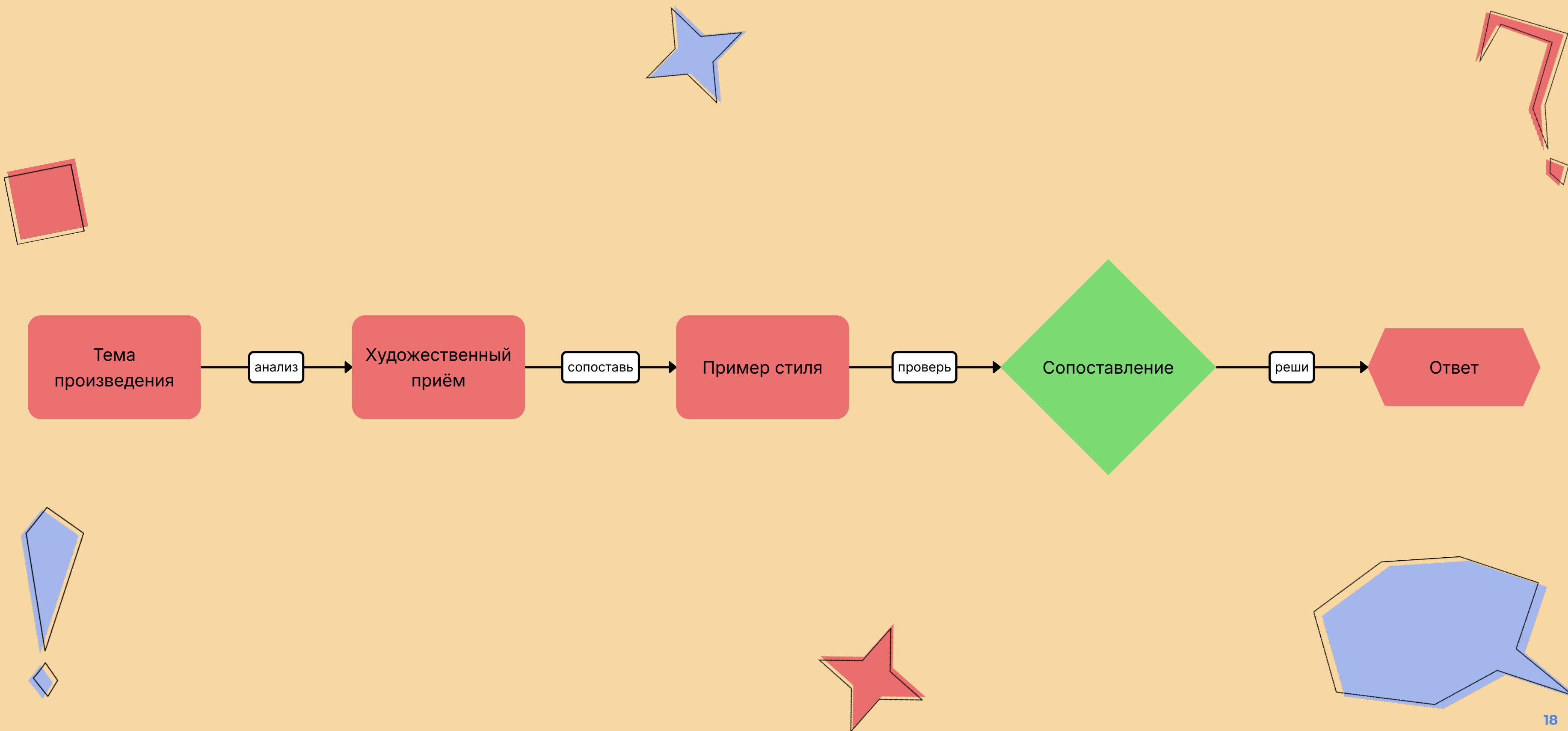

Сравнение показывает, что Европа раньше пришла к массовой городской культуре, а в России литература дольше сохраняла связь с нравственными и историческими вопросами.

Общие формы искусства были схожи, но российская традиция сильнее подчёркивала внутренний конфликт человека и ответственность перед обществом.

Мини-проект: узнай стиль по признакам

Блиц-задание строится на последовательном определении темы, приёма и художественного примера.

Культура XIX века: главные выводы

Новые темы

Индустриализация и урбанизация изменили тему искусства: на первый план вышли город, труд, быт и новые социальные отношения, а не только герои и парадные сцены.

Разнообразие стилей

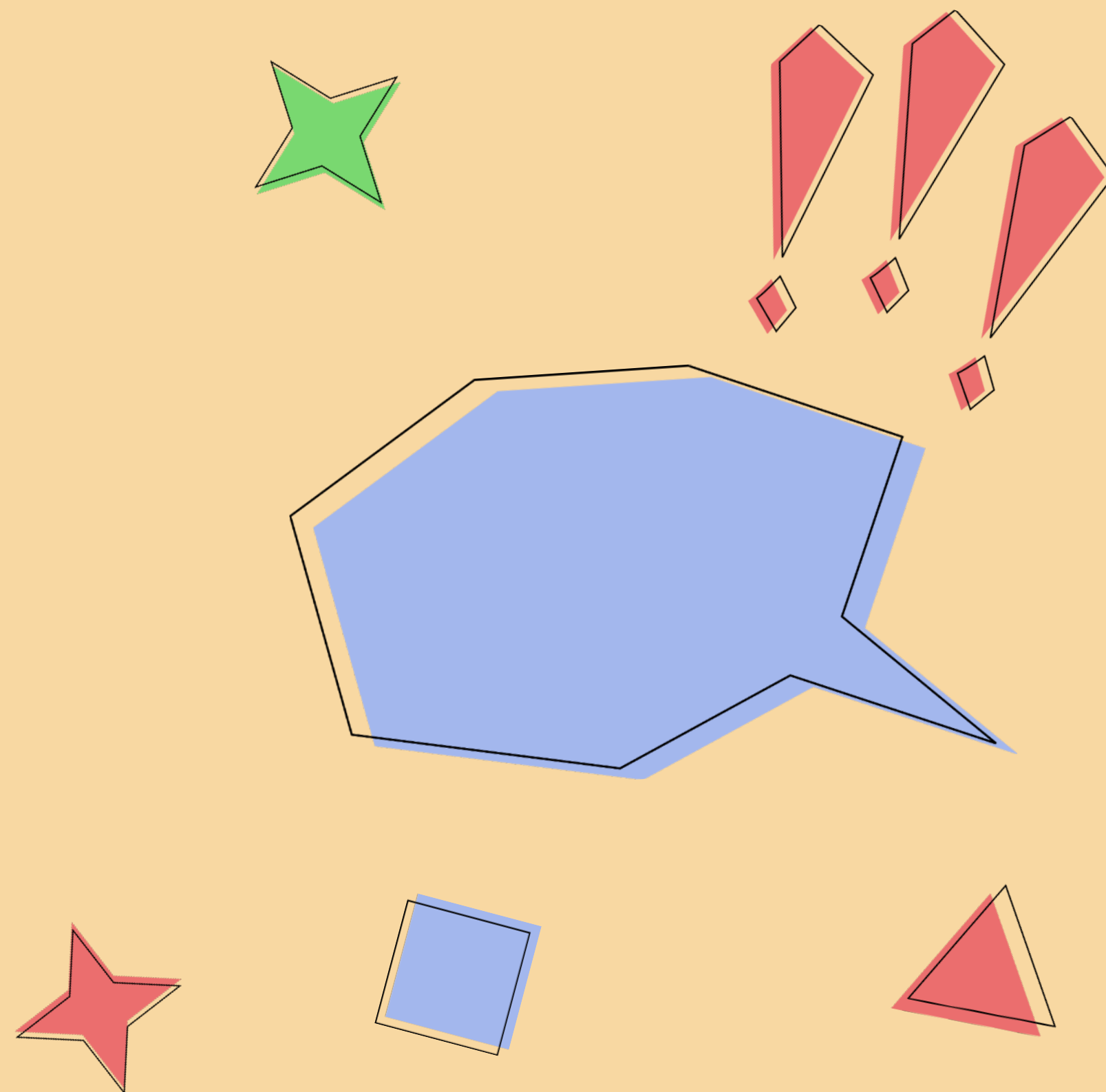
Художественные направления XIX века отличались по задачам и языку: романтизм искал свободу, реализм — точность, импрессионизм — мгновенное впечатление, модерн — целостную среду.

Искусство и общество

Литература, театр, музыка и живопись стали теснее связаны с общественной жизнью. Произведения оценивали не только как красоту, но и как высказывание о времени.

Ключевые имена

Для дальнейшего чтения особенно важны Делакруа, Курбе, Моне, Диккенс, Толстой, Ибсен, Верги и Шопен — авторы, задавшие язык века перемен.

Век, который сделал культуру современной

**XIX век изменил культуру не только масштабом,
но и смыслом: искусство стало говорить о человеке
в обществе, а новые институты сделали культуру
доступнее и разнообразнее.**

