

Литература и искусство первой половины XIX века

Как Россия создавала новую культуру: слово, образ, музыка.

Эпоха перемен

После 1812 года в обществе усилились чувство национальной гордости, интерес к истории и внимательное отношение к современной жизни. На этом фоне литература, театр и живопись стали важной частью общественного разговора и духовной жизни страны.

От классицизма к новым направлениям

Начало века

Классицизм еще сохранял влияние: ценились строгие правила, ясность и герои-образцы, но молодые авторы все чаще искали более живые и свободные формы.

1820–1830-е годы

Романтизм выдвинул на первый план чувства, личную свободу, сильный характер, интерес к истории, фольклору и необычной судьбе человека.

Середина века

Постепенно укреплялся реализм: писатели и художники внимательнее показывали повседневную жизнь, общественные противоречия и настоящие черты людей.

Пушкин и рождение новой литературы

Новый литературный язык

Пушкин сумел соединить книжную традицию и живую разговорную речь. Благодаря этому русская литература стала звучать естественно, ясно и выразительно для широкого круга читателей.

Разные жанры

Он работал в поэзии, прозе и в жанре романа в стихах. Такое разнообразие помогло ему показать и лирические переживания, и исторические события, и повседневную жизнь.

Жизненная правда

В его произведениях романтические образы соседствуют с точными наблюдениями за людьми, их привычками, речью и поведением. Поэтому тексты Пушкина выглядят очень живо и убедительно.

Влияние на писателей

Пушкин стал ориентиром для авторов XIX века. Его творчество показало, что русская литература может быть одновременно красивой, глубокой и близкой к реальной жизни.

«Евгений Онегин» как картина русской жизни

1. Жизнь дворянства

В романе показаны городские салоны, деревенский быт, балы, дуэли, чтение книг и семейные разговоры. Через такие детали Пушкин создаёт широкую картину повседневной жизни дворянства.

2. Герои и выбор

Онегин, Татьяна и Ленский по-разному смотрят на мир и по-разному поступают. Их судьбы помогают увидеть, как характер человека влияет на его жизненный путь.

3. Наблюдение за обществом

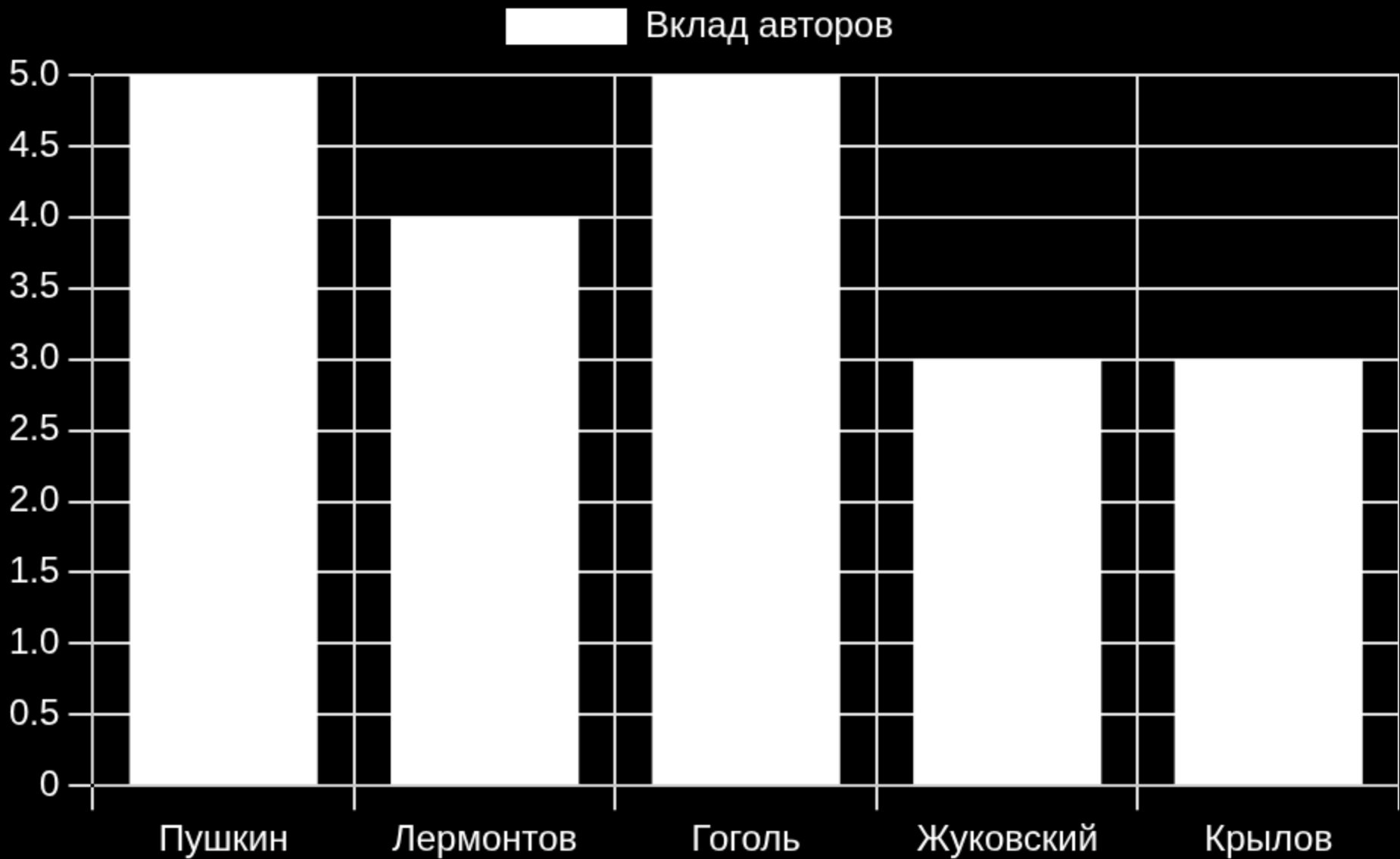
Автор внимательно показывает моду, привычки, речь и поведение людей своего времени. Поэтому роман читается не только как история героев, но и как изображение целой эпохи.

4. Шаг к реализму

В произведении меньше условности, чем в старой литературе, и больше правды о чувствах и быте. Именно поэтому роман называют «энциклопедией русской жизни».

Главные писатели первой половины XIX века

Каждый из этих авторов по-своему расширил возможности русской словесности: от басни и романтической поэзии до реалистической прозы.

Лидерами по влиянию стали Пушкин и Гоголь: они сильнее других изменили темы, язык и формы литературы.

Михаил Лермонтов и тема поколения

Одиночество героя

В произведениях Лермонтова человек часто чувствует себя одиноким и непонятым. Это помогает показать внутренний разлад, который переживает образованный и мыслящий герой эпохи.

Протест и свобода

Поэт остро реагировал на несправедливость и ограничение личной свободы. Его лирический герой нередко спорит с миром и не принимает готовых правил.

«Бородино»

В стихотворении показан подвиг простых солдат Отечественной войны 1812 года. Лермонтов особенно ценит мужество, память о прошлом и силу народного характера.

Печорин

В романе «Герой нашего времени» Печорин изображён как сложная и противоречивая личность. Через него писатель показывает человека, который не находит места в обществе.

Николай Гоголь и литературная сатира

Смешное и острое

Гоголь часто использовал юмор, гротеск и неожиданное преувеличение. Эти приёмы помогали ему не только развлекать читателя, но и показывать серьёзные общественные недостатки.

«Ревизор»

В комедии высмеиваются страх перед начальством, взяточничество и пустое хвастовство чиновников. Сюжет быстро раскрывает, как легко пороки скрываются за внешней солидностью.

«Мёртвые души»

В поэме особенно заметны жадность, духовная пустота и нравственное оскудение помещичьего мира. Герои интересны не делами, а тем, насколько беден их внутренний мир.

Значение для литературы

Гоголь укрепил реалистическое направление и показал, что литература может говорить о проблемах общества прямо и метко. Его произведения заставляют задуматься о жизни и людях.

Ключевые произведения литературы первой половины XIX века

Таблица показывает основные произведения, авторов и темы, которые чаще всего изучают в школе.

Все произведения объединяет интерес к человеку и обществу, но каждый автор выбирает свой способ показать эпоху: через лирику, сатиру или психологию.

Произведение	Тема	Год
«Евгений Онегин»	Дворянская жизнь	1833
«Герой нашего времени»	Личность и общество	1840
«Ревизор»	Сатира на чиновников	1836
«Мёртвые души»	Состояние общества	1842

Театр как центр общественной жизни

Популярное искусство

Театр собирал зрителей самых разных слоёв общества. Для многих людей это было не только развлечение, но и важное событие городской жизни.

Современные герои

На сцене появлялись чиновники, помещики, дворяне и городские жители. Публика легко узнавала в них знакомые черты и бытовые ситуации.

Разговор о проблемах

Пьесы поднимали вопросы языка, воспитания, поведения и нравственности. Зрители не просто смотрели спектакль, но и размышляли о жизни вокруг себя.

Комедия и водевиль

Большой отклик вызывали «Горе от ума», пьесы Гоголя и лёгкие сценические жанры. Театр соединял смех, наблюдение за людьми и серьёзный разговор об обществе.

От классицизма к реализму в русской литературе

Схема по материалам школьного курса: развитие направлений в первой половине XIX века и роль Жуковского, Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Живопись первой половины XIX века

Портретная школа

Портрет стал главным способом показать не только внешность, но и характер человека. Кипренский и Тропинин умели передавать настроение, достоинство, задумчивость и внутреннюю жизнь модели.

Исторические сюжеты Интерес к человеку

Художники всё чаще обращались к большим событиям прошлого. В таких полотнах история воспринималась как важная часть памяти народа, а не просто как изображение старинного костюма.

Живопись этого времени стремилась увидеть в герое живую личность. Даже в парадных произведениях внимание уделялось взгляду, жесту, позе и тем чувствам, которые скрыты за внешним спокойствием.

Новые темы

Брюллов, Иванов и Федотов расширили круг тем от торжественных сцен до нравственных вопросов и бытовой жизни. Это сделало русскую живопись ближе к современности и обычному зрителю.

Национальный взгляд

Художники всё чаще искали образы, связанные с русской историей, народной жизнью и духовными представлениями эпохи. Так складывался особый национальный характер искусства.

1833

**год создания картины,
принесшей Брюллову
европейскую славу**

Полотно стало одним из самых известных произведений русской живописи XIX века и показало, что отечественный художник может соперничать с мастерами Европы.

Школьный курс истории культуры; дата создания картины К. П. Брюллова «Последний день Помпеи».

Главные художники и жанры живописи

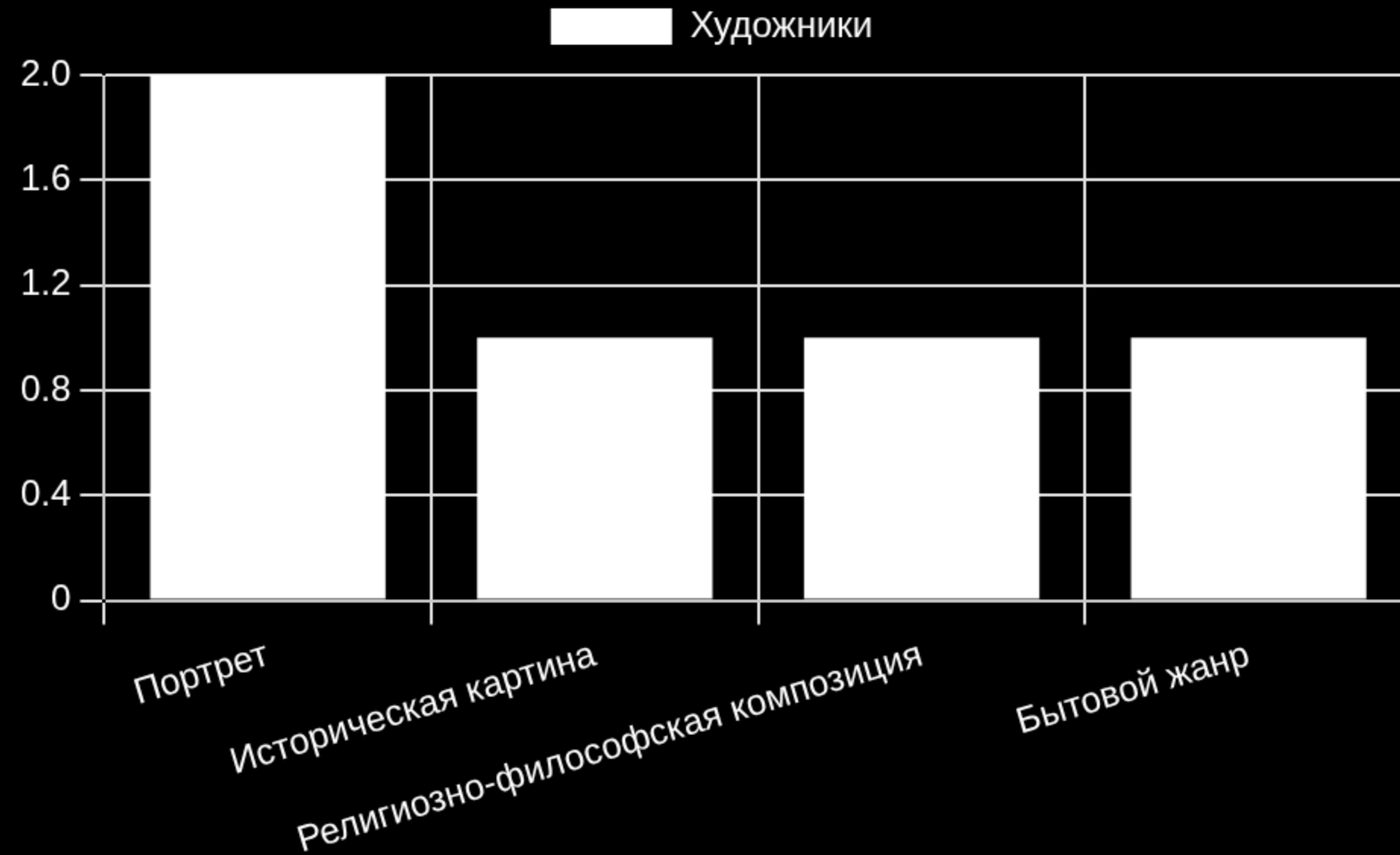

Диаграмма показывает, какие жанры получили развитие в первой половине XIX века и как они связаны с именами ведущих художников эпохи.

Портрет был особенно важен, но постепенно усиливались историческая, философская и бытовая линии, что расширило возможности русской живописи.

Школьный курс литературы и искусства; обобщение по творчеству О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, К. П. Брюллова, А. А. Иванова, П. А. Федотова.

Александр Иванов и духовный смысл искусства

1.

Долгая работа

Над картиной «Явление Христа народу» Иванов трудился более двадцати лет. Такой срок показывает, насколько серьёзно художник относился к замыслу и к каждому образу на полотне.

2.

Много героев

На картине изображено множество людей, и у каждого своя реакция на событие. Это помогает увидеть не только сам сюжет, но и разные состояния человеческой души.

3.

Главный смысл

Иванов не ограничился историческим эпизодом. Его интересовали вера, выбор между добром и равнодушием, надежда на духовное обновление и ответственность человека перед собой.

4.

Значение для эпохи

Полотно стало одним из самых глубоких произведений русской живописи XIX века. Оно показало, что искусство может говорить о больших нравственных вопросах так же убедительно, как и литература.

Музыка первой половины XIX века

1820-е годы

Русская музыка ищет собственный путь. Композиторы обращаются к песенным интонациям, народным мелодиям и более выразительным образам, близким слушателю.

1842 — «Руслан и Людмила»

В этой опере Глинка обратился к сказке, поэзии и яркой мелодике. Его произведение укрепило основы русской классической музыки и стало важным событием культурной жизни.

1836 — «Иван Сусанин»

Опера Глинки связала музыку с национальной историей и образом народа. Она показала, что русская опера может быть самостоятельной и глубоко патриотичной.

Литература, живопись и музыка: общие черты эпохи

Вид	Главные имена	Основные темы
Литература	Пушкин, Лермонтов, Гоголь	Личность, история
Живопись	Брюллов, Иванов, Тропинин	Портрет, народ
Музыка	Глинка	История, сказка

Школьный курс истории культуры.

Таблица показывает, как разные виды искусства сближались в темах и образах, отражая интерес к России, человеку и современной жизни.

Все три вида искусства усиливали национальную тему и внимательнее смотрели на человека, его чувства и связь с жизнью страны.

Фольклор и национальная тема в искусстве

1. Народные истоки

Писатели и художники обращались к песням, сказкам и былинам, потому что в них звучали живой язык, память о прошлом и представления народа о добре, смелости и справедливости.

2. Образ простого человека

В произведениях всё чаще появлялись крестьяне, солдаты, ремесленники и жители провинции. Через них искусство показывало не только быт, но и силу народного характера.

3. Память о 1812 годе

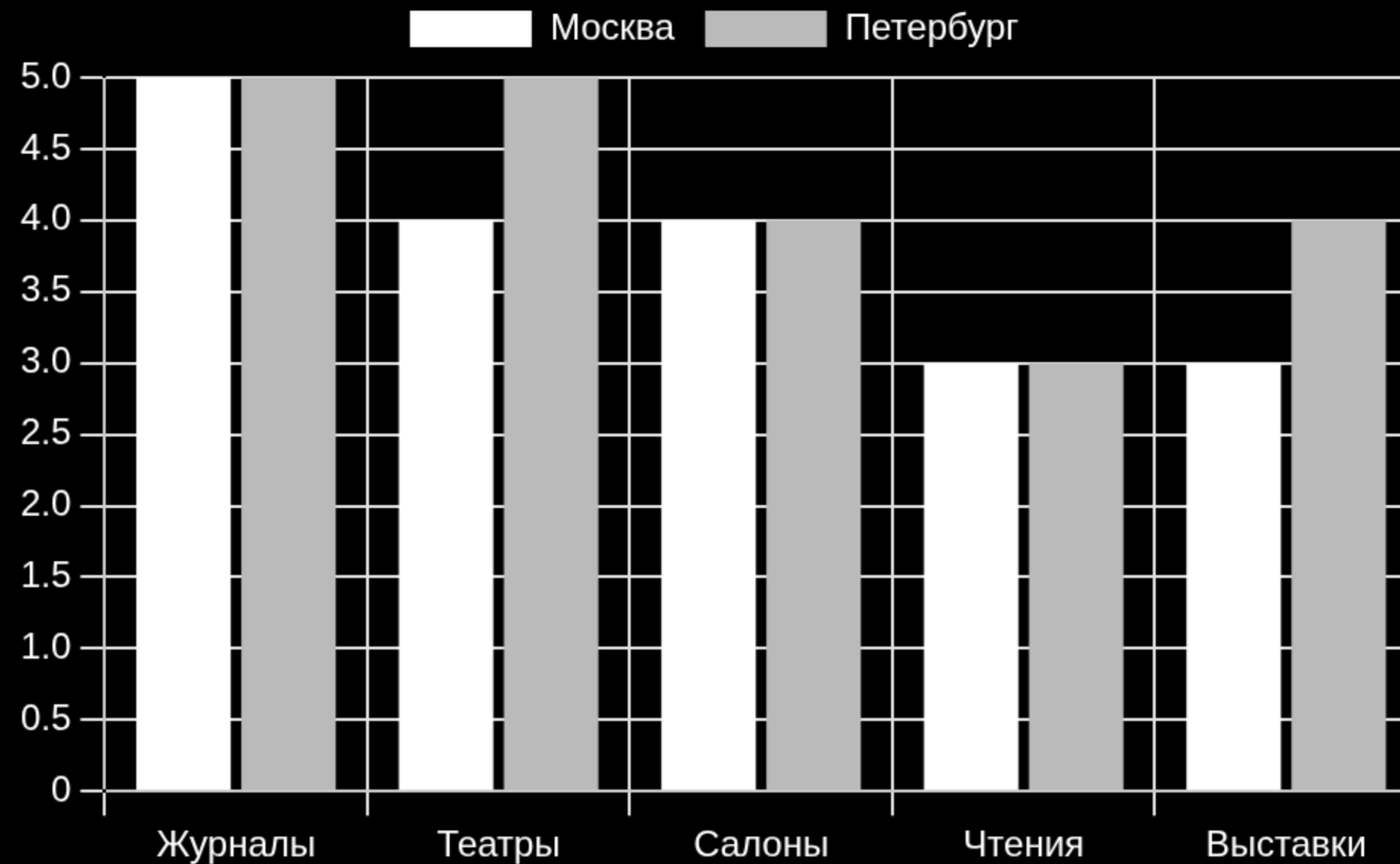
Тема Отечественной войны усилила интерес к героизму и единству страны. Образы народного подвига помогали художникам и писателям говорить о любви к Родине без громких лозунгов.

4. Национальный стиль

Фольклор делал произведения более узнаваемыми и близкими русскому читателю и зрителю. Он помогал создавать искусство, в котором национальный характер звучал особенно ярко и убедительно.

Культурные центры и распространение искусства

Москва и Петербург объединяли писателей, художников, музыкантов и читателей. Через журналы, салоны и театры новые произведения быстро становились частью общественного обсуждения.

Оба города были главными центрами культурной жизни, но Петербург заметнее выделялся театром и выставками, а Москва — литературной средой.

Школьный курс истории культуры; обобщение по роли Москвы и Петербурга в первой половине XIX века.

Эпоха, которая создала классическую русскую культуру

Первая половина XIX века подарила России литературу, живопись и музыку, которые стали образцами на долгие годы. Именно тогда особенно ясно прозвучали темы личности, истории, народа и правды жизни.