Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 34

[Проектная работа по теме:](https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000006812270&work=1670437490892933140" \t "_blank)

 [Культурное пространство Российской империи в XVIII](https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000006812270&work=1670437490892933140" \t "_blank)

Автор проекта::

Филимонова Н.С

Содержание

Введение 3

1. Учебные заведения 5

2. Литература 8

3. Архитектура 14

4. Скульптура 18

5. Живопись 21

6. Театр и музыка 26

Заключение 28

Литература 30

Введение

На протяжении всей истории развития философской мысли культура в том или ином аспекте являлась предметом изучения различными мыслителями, литераторами, историками. Само слово “культура” происходит от латинского слова "colere", что означает культивировать, или возделывать почву. В средние века это слово стало обозначать прогрессивный метод возделывания зерновых, таким образом, возник термин "agriculture" или искусство земледелия. Но в XVIII в. его стали употреблять и по отношению к людям, следовательно, если человек отличался изяществом манер и начитанностью, его считали “культурным”. Тогда этот термин применялся главным образом к аристократам, чтобы отделить их от “некультурного” простого народа. Немецкое слово "Kultur" также означало высокий уровень цивилизации.

Актуальность проблемы, выбранной мною темы, заключается в том, что в сегодняшней жизни слово “культура” все еще ассоциируется с оперным театром, прекрасной литературой, хорошим воспитанием. Но до сих пор для нас культура не стала нормой жизни.

Применительно к современному времени, можно сказать, что совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, умение использовать их для прогресса человечества, передавать от поколения к поколению и составляют культуру. Исходной формой и первоисточником развития культуры является человеческий труд, способы его осуществления и результаты.

Цели моего реферата очень просты. Во-первых, показать насколько в XVIII в. изменилась наша страна, какие успехи в развитии она совершила всего за один век, и какую роль в этом играет Запад. Во-вторых, показать переход от религиозной культуры к светской. Культура охватывает не только прошлое, настоящее, но и простирается в будущее. Развитие культуры — органическая составная часть истории общества. Постоянно развиваясь, культура всегда проявляет себя в конкретно-исторических формах.

XVIII в. был знаменателен для России заметными переменами в социально-экономической сфере и значительными достижениями в области искусства. В архитектуре, в скульптуре, в живописи и в графике русское искусство выходило на общеевропейские пути развития. XVIII в. в области культуры и быта России — век глубоких социальных контрастов, подъема просвещения и науки.

Русская культура второй половины XVIII в. отражает черты подымающейся нации. Возрастает общественная роль художественной литературы, которая постепенно теряет прежний анонимный и рукописный характер. Передовые писатели выступают активными борцами за идеи просветительства; возникают первые литературные журналы.

Абсолютистское государство нуждалось в светской культуре. При Петре I в культуру и быт активно проникают западные веяния. Это приводит к плодотворному синтезу. Основным художественным направлением в эпоху Петра был классицизм, который продолжал характеризовать культурный процесс до середины XVIII в. Его идейной основой была борьба за мощную национальную государственность под эгидой самодержавной власти, утверждение в художественных образах могущества абсолютной монархии.

Классицизм не был единственным течением дворянской культуры в век Просвещения. На смену ему пришел сентиментализм. Он принес с собой внимание к чувствам и интересам простого человека, преимущественно из “среднего” класса.

Наряду с сентиментализмом (а чаще в сочетании с ним) все больше выявляются реалистические тенденции русской культуры, условно называемые “просветительским реализмом”. Они с наибольшей активностью и последовательностью выражали протест против феодальной идеологии.

Задачами реферата являются изучение стремительного развития культуры в XVIII в. и влияния Запада.

1. Учебные заведения

В новой культуре появилась тенденция к демократизму. Большую роль в этом сыграли реформы в области образования. Создается система светских школ. На грани XIX в. в России числилось 550 учебных заведений и 62 тыс. учащихся. Социальный состав учащихся к этому времени в общеобразовательных школах был чрезвычайно пестрым. В народных училищах преобладали дети мастеровых, крестьян, ремесленников, солдат, матросов и т.д. Неодинаков был и возрастной состав учащихся — в одних и тех же классах обучались и малыши и 22-летние мужчины.

Общераспространенными учебниками в училищах были азбука, книга Ф. Прокоповича “Первое учение отрокам”, “Арифметика” Л. Ф. Магницкого и “Грамматика” М. Смотрицкого, часослов и псалтырь. Обязательных учебных программ не было, срок обучения колебался от трех до пяти лет. Прошедшие курс учения умели читать, писать, знали начальные сведения из арифметики и геометрии.

Немалую роль в развитии просвещения в России сыграли так называемые солдатские школы — общеобразовательные училища для солдатских детей, преемники и продолжатели цифирных школ петровского времени. Это — наиболее рано возникшая, самая демократическая по составу начальная школа того времени, обучавшая не только чтению, письму, арифметике, но и геометрии, фортификации, артиллерии. Солдатские дети составляли основную массу студентов Московского и Петербургского университетов. К типу солдатских, принадлежали также национальные военные школы, открытые во второй половине XVIII в. на Северном Кавказе (Кизлярская, Моздокская и Екатериноградская).

Второй тип школ в России XVIII в. — это закрытые дворянские учебные заведения: частные пансионы, шляхетские корпуса, институты благородных девиц и т.д., всего более 60 учебных заведений, где обучалось около 4,5 тыс. дворянских детей. Хотя в шляхетских корпусах (Сухопутном, Морском, Артиллерийской, Инженерном) готовили, главным образом, офицеров для армии и флота. В них учились первые русские актеры братья Волковы и драматург Сумароков; ученики участвовали в спектаклях придворного театра. Сословными учебными заведениями были и благородные пансионы — частные и государственные: Смольный институт благородных девиц, Благородный пансион при Московском университете и т.д. Из них выходили хорошо образованные дворяне, воспринявшие идеологию своего класса. Эти учебные заведения пользовались наибольшей финансовой поддержкой правительства: на один Смольный институт отпускалось 100 тыс. руб. в год, в то время как на все народные школы давалось по 10 тыс. руб. на губернию, да и эти деньги шли не только на народное образование, но и на нужды “общественного призрения” — больницы, богадельни и пр.

К третьему типу учебных заведений относятся духовные семинарии и школы. Их насчитывалось 66, в них обучалось 20 393 человека (имеются в виду только православные школы). Это были также сословные школы, предназначаемые для детей духовенства; разночинцев в них, как правило, не принимали. Главной задачей этих школ была подготовка преданных церкви и царю священников, но воспитанники семинарий получали и общее образование и нередко становились проводниками грамотности в своих приходах.

Небольшое количество (около двух десятков) специальных школ (горные, медицинские, штурманские, межевые, коммерческие и др.), а также основанная в 1757 г. Академия художеств, представляли четвертый тип учебных заведений. Хотя в них училось всего около 1,5 тыс. человек, они играли важную роль в подготовке специалистов, в которых Россия тогда особенно нуждалась.

Наконец, подготовка специалистов велась и через университеты — Академический, учрежденный в 1725 г. при Академии наук и существовавший до 1765 г. Московский, основанный в 1755 г. по почину Ломоносова. Виленский, который формально был открыт лишь в 1803 г., но фактически действовал как университет с 80-х годов XVIII в. Студенты философского, юридического и медицинского факультетов Московского университета, помимо наук по своей специальности, изучали также латынь, иностранные языки и русскую словесность.

Московский университет был крупным культурным центром. Он издавал газету “Московские ведомости”, имел собственную типографию; при нем работали различные литературные и научные общества. Из стен университета вышли Д. И. Фонвизин, позднее А. С. Грибоедов, П. Я. Чаадаев, будущие декабристы Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин, А. Г. Каховский.

Выдающиеся открытия в области физики, химии, астрономии совершил Ломоносов. Е. Р. Дашкова, глава Академии наук, много сделала для организации исследований. И. П. Кулибин создал семафорный телеграф, винтовой лифт, 300-метровый одноарочный мост, И. И. Ползунов — первый в мире паровой двигатель. М. М. Щербатов написал «Историю Российскую...» в 7-ми томах.

2. Литература

Для XVIII в. характерно возникновение новых тем и образов, вызванных к жизни изменившимися историческими условиями. Мятежное поэтическое творчество неизменно сопутствует народу на протяжении всей его истории, являясь художественным откликом на крупнейшие события действительности. В различные эпохи народное творчество принимало разные формы.

Центральное место в устном народном творчестве XVIII в. занимают песни и предания о Пугачеве. Эти песни создавались в ходе боев восставших с Царскими войсками. Народ видит в Пугачеве народного царя, крестьянского заступника и мстителя. В народных преданиях Пугачев — богатырь, герой-полководец, кровно связанный с народом и противостоящий дворянству; он стал во главе восставших.

Кроме песен о Пугачеве, в XVIII в. пользовались популярностью ранее созданные песни о Разине, о “добрых молодцах, вольных людях”.

В XVIII в. продолжали широко бытовать традиционные жанры народного творчества — былины, сказки, пословицы, поговорки, бытовые песни и т.д. Нельзя считать случайностью, что в XVIII в. были записаны пословицы, отражающие представление о воле: “воля господину, а неволя холопу”, “воля неволи не хочет”, “в поле-воля”.

В рукописную демократическую литературу XVIII в. проникли произведения народного творчества, которые не могли быть напечатаны из-за цензурных рогаток. Таков “Плач холопов”, который выразительными сравнениями раскрывает “свирепство” бар и подневольное положение крепостных. Трудная жизнь голодающих дворовых отразилась в крестьянской “Повести пахринской деревни Камкина”. То жалоба, то горький смех сквозь слезы слышатся в рукописных пародиях на официальные документы. В “Глухом паспорте” автор с горечью говорит о невозможности беглому крестьянину найти работу; нищета толкает его на путь грабежа и разбоя. Тяжкая солдатская служба ярко описана в рукописных повестях солдатского происхождения — в пародийной челобитной к богу и в “Горестном сказании”. Народная сатира проникает и в лубочные листы — такова картинка “Бык не захотел быть быком”, где в иносказательной форме выражаются мечты народа о социальной справедливости.

Основные мотивы устной народной драмы — резкое обличение царя-злодея (драма “Царь Максимилиан”), насмешка слуги над разорившимся дворянином (“Мнимый барин”), призывы к расправе над дворянами (“Лодка”). Этот жанр устного народного творчества отразил в доходчивой игровой форме классовые противоречия того времени.

В литературе первая половина XVIII в. была временем расцвета повести («истории»). Широко известной стала «История о российском матросе Василии Кориотском», в которой отразилась идеология и реальная жизнь той поры. Эта история должна была убедить читателя, что уважение, почет и богатство достигаются благодаря личным качествам человека, а не знатности его рода.

Рассматриваемый период занимает важное место в процессе становления нового литературного языка, чему во многом способствовало введение гражданской азбуки. Однако для литературы характерна большая языковая пестрота, так как продолжал использоваться церковнославянский язык.

Среди писателей и публицистов выделяется фигура Ф.Прокоповича, труды которого заложили основы теории литературы нового времени, художественно-эстетических принципов раннего классицизма (трактат «Риторика»).

В отличие от западноевропейского классицизма, в русском классицизме, полном пафоса гражданственности, были сильны просветительные тенденции и резкая обличительная сатирическая струя.

В литературе русский классицизм представлен произведениями А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова. А. Д. Кантемир явился родоначальником русского классицизма, основоположником наиболее жизненного в нем реально-сатирического направления. В. К. Тредиаковский своими теоретическими трудами способствовал утверждению классицизма, однако в его поэтических произведениях новое идейное содержание не нашло соответствующей художественной формы. Это было достигнуто в жанре торжественной и философской оды М. В. Ломоносовым, для которого и эта форма и обращение к монарху были поводом для пропаганды идеи общенародного культурного прогресса.

По-иному традиции русского классицизма проявились в сочинениях А. П. Сумарокова и его школы (М. М. Херасков, В. И. Майков, Я. Б. Княжнин и др.), которая защищала идею неразрывности интересов дворянства и монархии. Сумароков положил начало драматургической системе классицизма. В трагедиях он под влиянием действительности того времени, часто обращается к теме восстания против царизма, например в политической трагедии “Дмитрий Самозванец”. В своем творчестве Сумароков преследовал общественно-воспитательные цели, выступая с проповедью высоких гражданских чувств и благородных поступков.

С 70-х годов XVIII в. русский классицизм в литературе переживает кризис: обострение социальных противоречий и классовой борьбы приводит к проникновению в литературу новых тем и настроений. Так, республиканские мотивы появились в трагедии Я. Б. Княжнина “Вадим Новгородский”. Но в то же время гражданская тематика оттесняется любовной лирикой. Из ведущего литературного направления классицизм становится литературой узких реакционно-крепостнических кругов.

Трагедию заменили “слезная мещанская драма” и комическая опера. Создатель жанра сентиментальной повести и сентиментального путешествия в русской литературе, Н. М. Карамзин стремился передать тонкие и глубокие переживания простых людей. Однако в своих произведениях он в консервативном духе рисовал идиллические отношения между помещиками и крестьянами. Н. М. Карамзин боялся выступлений крестьян, призрака французской буржуазной революции XVIII в. и потому примирялся с крепостнической действительностью.

По своей обличительной направленности, по широте изображения общественных недостатков первое место в литературе 60-70-х годов занимает творчество Д. И. Фонвизина. Начиная от ранней политической басни-сатиры “Лисица-казнодей”, раскрывавшей подлинную суть самодержавия и добродетелей императрицы Елизаветы, и кончая “Бригадиром” и “Недорослем”, Фонвизин — один из идеологов русского Просвещения — во всех своих произведениях метко и зло осмеивал бар, восставал против жестокостей крепостничества, призывал ограничить власть помещиков над крестьянами. Реалистические основы творчества Фонвизина преодолевали условные правила классицизма.

Смелым новатором в области художественной формы, ломающей привычные каноны классицизма, выступил и Г. Р. Державин, произведения которого свидетельствуют о неуклонном нарастании реалистических элементов в русской поэзии.

Представителем передовой русской общественной мысли, выходившей за рамки официальной дворянской идеологии, был М. В. Ломоносов, показавший своей многогранной деятельностью, какие творческие возможности народа скованы крепостничеством. До нас дошло далеко не все литературное наследие Ломоносова, и о его общественно-политических взглядах мы вынуждены судить по его одам, “словам”, письмам.

Открытое обсуждение крестьянского вопроса, составлявшего главное содержание классовой борьбы в России, придало русской общественной мысли политическую заостренность. Публичное порицание крепостнических порядков свидетельствовало о глубоких изменениях, которые происходили в недрах феодального общества, оповещали о начинавшемся его разложении. Конечно, передовые люди России 60-х годов XVIII в. не могли предвосхитить будущее и их требования по крестьянскому вопросу не предусматривали революционных методов. Они, прежде всего, были людьми эпохи Просвещения и видели путь к общественно-политическим преобразованиям в распространении науки и знаний, в совершенствовании разума.

В этих целях представители молодой демократической интеллигенции еще на студенческих скамьях начинали трудиться над переводами полезных книг. Эти занятия они продолжали и, будучи уже канцелярскими служащими в Сенате или учителями в учебных заведениях. Своими переводами они приносили посильную помощь делу распространения и демократизации знаний; их усилиями великие ученые, мыслители, писатели различных стран и времен заговорили на русском языке. В условиях того времени, когда оригинальных произведений отечественной литературы было мало, переводы приобретали черты самостоятельных произведений переводчиков, в которые они вкладывали свои думы.

Помимо различных учебных пособий и обобщающих научно-популярных работ, переводились произведения древних классиков, гуманистов эпохи Возрождения, английских философов-материалистов и, наконец, современных французских просветителей

Состав переводимых в России книг свидетельствует об интересе русских читателей к социально-политическим и философским идеям французских энциклопедистов.

Прежде всего русские переводчики обратились к знаменитой “Энциклопедии”, объединившей на своих страницах почти всех французских просветителей. С 1767 по 1777 г. было переведено и издано отдельными сборниками более 400 статей, среди них — наиболее важные философские и политические сочинения, определившие собой идейное направление “Энциклопедии”: “Политика”, “Политическая экономия”, “Правление”, “Деспотическое правление”, “Ограниченная монархия”, “Демократия”, “Самодержцы”, “Тиран”, “Узурпатор”, “Естественное право” и др. Переводчиками этих статей были преимущественно канцелярские служащие Сената, воспитанники Петербургского академического и Московского университетов: Я. П. Козельский, И. Г. Туманский, С. Башилов, И. У. Ванслов и др.

Исключительное значение для русских современников имели сочинения Вольтера. Изложенные в простой и доходчивой форме, они были особенно понятны рядовому читателю. В последней трети XVIII в. было переведено на русский язык и издано около 60 произведений Вольтера; некоторые из них стали в России почти так же популярны, как и во Франции. Издатель “Словаря исторического” В. И. Окороков объясняет увлечение трудами Вольтера тем, что автор вложил в них “любовь к смертным и ненависть к утеснению”.

Наряду с сочинениями Вольтера в России выходили и произведения других энциклопедистов. В 60-х — начале 70-х годов на русском языке были изданы: “Дух законов” Монтескье (в переводе протоколиста Сената В. И. Крамаренкова), драматические произведения Дидро (в переводе сенатского канцеляриста И. Яковлева), “Разговоры Фекиона” Мабли (в переводе секретаря Коллегии иностранных дел А. Курбатова) и др. Особое внимание привлекал Руссо: его страстная пропаганда демократических идей, изложенных с подлинным художественным мастерством, нашла отклик у русских читателей.

Крестьянская война 1773-1775 гг. обострила враждебное отношение правящих кругов к идеологии передовых представителей русской интеллигенции. Возрос надзор за их общественной и научной деятельностью. Под особый контроль были взяты переводы и издания книг. Поэтому со второй половины 70-х годов снизилось количество публикуемых переводов сочинений энциклопедистов.

После роспуска Уложенной комиссии главной трибуной передовой общественно-политической мысли стали сатирические журналы Н. И. Новикова “Трутень” и “Живописец”, издававшиеся им в 1769-1773 гг. Предшественники Новикова критиковали крепостное право в экономическом и юридическом плане. Новиковские журналы показали его аморальность, его разлагающее влияние как на крестьян, так и на помещиков.

Восстание Пугачева, европейская просветительская мысль, уроки революционной войны в Америке и революционная ситуация во Франции способствовали возникновению в русском просветительстве революционного направления. Этот перелом в истории русской общественной мысли связан с А. Н. Радищевым (1749-1802 гг.), с его знаменитой книгой “Путешествие из Петербурга в Москву”.

Еще дальше своих предшественников Радищев пошел в понимании связи между крепостничеством и самодержавием. Он первым среди русских мыслителей подчеркнул, что религия и церковь являются одним из важнейших орудий угнетения народа.

Своими произведениями “Письмо другу”, “Беседа о том, что есть сын отечества”, “Житие Федора Васильевича Ушакова” и “Путешествие из Петербурга в Москву” Радищев готовил читателей к восприятию идеи о необходимости революции. В оде “Вольность”, наиболее важные строфы которой он включил в “Путешествие”, Радищев выступил с подлинным гимном в честь будущей революции.

3. Архитектура

Своеобразно нарастает и динамика стилевого развития русской архитектуры XVIII века. В стране, с запозданием выходившей на общеевропейский путь развития, освоение западноевропейских стилей неизбежно протекает ускоренными темпами.

Неоценимую роль в этом сыграли великие русские и иностранные архитекторы. Одним из известнейших представителей западной архитектурной школы, работавший в России был Растрелли Франческо Бартоломео (1700-1771 г.), сын итальянского скульптора К. Ф. Растрелли, служившего при дворе французского короля Людовика XIV, который однако архитектурно-строительный опыт приобрел в России. Будучи одаренным художником, он сумел проявить себя как искусный зодчий и занял наивысшее в архитектурном мире России положение “обер-архитектора”. Наиболее известные его творения — это и ансамбль Смольного монастыря в Петербурге (1748-1764 г.), созданный в традициях русских монастырских ансамблей предыдущих столетий, и дворцы елизаветинских вельмож М. И. Воронцова и С. Г. Строганова в Петербурге.

Но в наивысшей степени его талант проявился в создании таких шедевров как Зимний дворец (1754-1762 гг.) в столице, Большой дворец в Царском Селе и Петергофе (Петродворце). Все они ярко характеризуют стиль барокко середины XVIII в. и эволюцию творчества замечательного зодчего.

Еще одним ярким иностранным представителем, работавшим в России, был Антонио Ринальди (1710-1794 гг.) — представитель раннего классицизма. К его творениям относятся Китайский дворец (1762-1768 гг.), построенный для великой княгини Екатерины Алексеевны в Ораниенбауме, Мраморный дворец в Петербурге (1768-1785 гг.), относимый к уникальному явлению в архитектуре России, Дворец в Гатчине (1766-1781 гг.), ставший загородной резиденцией графа Г. Г. Орлова.

Известным русским представителем эпохи раннего классицизма в архитектуре был ученик архитектора Коробова — Кокоринов А. Ф. (1726-1722 гг.). К известным его произведениям, где с наибольшей отчетливостью проявился стиль классицизма, принято относить здание Академии художеств в Петербурге, выстроенного на Невской набережной Васильевского острова (1764-1788 гг.). Необычайно красивый фасад и многофункциональные кабинеты и залы этого здания соответствовали все возрастающему престижу русского искусства.

 Известным московским архитектором, украсившим облик Москвы по праву считается Баженов В. И. (1737-1799 гг.). К первым работам В. И. Баженова относятся строительство здания петербургского Арсенала (ныне не существует) и до сих пор не разгаданный проект Смольного института (не осуществлен). С 1767 г. все внимание широко образованного зодчего поглотило ответственное поручение – проектирование и строительство колоссального сооружения – Большого Кремлевского дворца и здания коллегий на территории Московского Кремля. В связи с этим в 1768 г. была создана специальная Экспедиция кремлевского строения, главным архитектором которой был назначен В. И. Баженов. В 1772 г. были завершены все проектные работы, а 1 июня 1773 г. произведена официальная закладка дворца. Однако дальше торжественной закладки строительство дворца дело не пошло. Широко разрекламированный проект и строительство дворца были средством укрепления государственного престижа Екатерины II, которая стремилась показать, что Россия под ее властью способна вести изнурительную войну и одновременно затевать грандиозное строительство. К наиболее значимым строениям этого периода стоит отнести ансамбль усадьбы и господского дома Пашкова в Москве (1784-1786 гг.), неподалеку от Кремля. Это определило компактную и в высшей степени оригинальную планировочную композицию. При проектировании дома Пашкова Баженов выступил блестящим последователем идей французского классицизма. Из усадебных городских домов в Москве, созданных в последний период жизни Баженовым, следует отметить дом Юшкова на Мясницкой. Завершением творчества В. И. Баженова предстает проект Михайловского замка в Петербурге, однако закончить его Баженову не удалось, и со значительными изменениями дворец был достроен архитектором В. Ф. Бренном.

Еще один выдающийся русский архитектор – Казаков М. Ф. Творческим кредо сформировавшегося Казакова был классицизм в его строгом проявлении. Ярким примером этому служит огромное здание Сената в Московском Кремле, искусно сооруженное им в 1776-1787 гг. Следующим крупным общественным зданием, возведенным Казаковым в Москве, было четырехэтажное здание Университета на Моховой улице (1786-1793 г.). Это здание является прекрасным образцом классицизма, соответствующее престижу русской науки, имеющее строгий и репрезентативный вид. Важное место в архитектуре московского классицизма и в творчестве М. Ф. Казакова занимает известное общественное здание – дом Благородного Собрания, мастерски перестроенный архитектором. Также Казаковым была выстроена церковь Филиппа Митрополита на Второй Мещанской улице (1777-1788 гг.).

В нач. XVIII в. еще живо нарышкинское барокко (Меншикова башня). Начинается регулярная застройка городов (прежде всего, Петербурга). В. Растрелли (сын) возводит Зимний дворец в Петербурге, Петергофский, Екатерининский дворцы в пригородах столицы. И. Е. Старое — Таврический дворец. В Москве М. И. Казаков строит здание Сената, В. И. Баженов — дом Пашкова.

Но классицизм завоевывает господствующее положение в архитектуре и изобразительном искусстве. Он определил облик Петербурга, где строили В. И. Баженов, А. Д. Захаров, А. Н. Воронихин, а также иностранные архитекторы — Г. Камерон, Д. Кваренги и др. Русские архитекторы успешно решали важнейшие задачи градостроительства Их постройки отличаются ясностью и логичностью замысла: строгость и лаконизм сочетались в их творчестве со стремлением к монументальным торжественным образам. Особо следует отметить старое здание Библиотеки имени В. И. Ленина (бывший дом П. Е. Пашкова) в Москве — высшее достижение творчества Баженова, блестящий образец классицизма, совершенный по архитектурному образу и изобретательности в убранстве. Патриотической гордостью, идеями триумфа и мощи России проникнуты ансамбли и общественные здания, созданные русскими архитекторами второй половины XVIII в., например здание Сената в Московском Кремле (М. Ф. Казаков), Таврический дворец в Петербурге (И. Е. Старев). Величественная простота и оригинальность композиции совмещаются в них с компактностью объемов, светлой окраской, богатством отделки фасада здания и ограды.

Влияние сентиментализма отразилось в парковой архитектуре с различными “гротами уединения”, таинственными, скрытыми в полумраке беседками, в стилизации “дикой” природы. Одна из работ агронома и дворянского мемуариста А. Т. Болотова так и называется: “Некоторые общие примечания о садах нежно-меланхолических”. Большинство усадеб XVIII в. было создано при участии или по проектам крепостных архитекторов и садоводов.

Еще очень и очень многие выдающиеся русские и иностранные зодчие трудились на благо России, именно их стараниями по красоте городов и величию зданий, Россия в XVIII встала в один ряд с западноевропейскими странами.

4. Скульптура

До XVIII в. искусства скульптуры в России не было. Его зачинатель - итальянец Б. Растрелли. Мастера 2-й пол. XVIII в. — М. И. Козловский, Ф. И. Шубин, француз Э. Фальконе. В XVIII веке в России происходил небывалый размах развития ваяния, появления новой, западноевропейского типа скульптуры, какой еще не знала Россия. Заметную стилевую перемену в развитии русской пластики принесла новая эстетика классицизма эпохи Просвещения. Важную роль в освоении классической скульптуры в России сыграл приглашенный на русскую службу французский скульптор Н. Жилле, долгое время возглавлявший скульптурный класс Академии трех знатных художеств. Школу Н. Жилле, заложившую основы классического ваяния в России, прошли все ведущие русские скульпторы второй половины XVIII века, окончившие Петербургскую Академию художеств: Ф. Гордеев, М. Козловский, И. Прокофьев, Ф. Щедрин, Ф. Шубин, И. Мартос и другие.

Наиболее полно овладевает принципами зрелого классицизма Иван Мартос (1752-1835 гг.). Он создает вполне классические произведения, заметно отличающиеся чистотой и ясностью своей формы от работ других мастеров. Мартос – мастер, обращавшийся к разнообразной тематике. Особенно заметный след он оставил в разработке темы классического надгробия и городского монумента. Он был известен и как великолепный мастер декоративно-лепных работ, пробовал заниматься портретом. Его дарование как монументалиста в полной мере раскрылось в памятнике Минину и Пожарскому в Москве, ставшем эталонным произведением – он нашел новые пути соединения монументальной пластики не только с классическими зданиями, но и с пространственным городским ансамблем, превзойдя всех своих предшественников.

Последователен в своей эволюции к классицизму был и Иван Прокофьев (1758-1828 гг.). По сравнению с другими мастерами у Прокофьева сильнее чувствуется сентименталистская струя, придавшая особую мягкость и лиризм его образам. Самое лучшее в его наследии - это рельефы, созданные для петербургской Академии художеств, в которых он достигает исключительного совершенства формы в выражении величавой тишины, гармонирующих с классическим строем интерьера.

В этом же контексте развивалось и искусство скульптора Федота И.Шубина (1740-1805 гг.), который становится непревзойденным мастером скульптурного портрета. Он выполнил множество заказных портретов, бюстов. Это были бюсты А. М. Голицына, З. П. Чернышева и других известных деятелей екатерининской эпохи. К концу XVIII века намечались и новые формы образного выражения в виде сентименталистских, а затем и романтических настроений. Характерны в этом отношении бюсты П. В. Завадовского и А. А. Безбородко (1798 г.), также выполненные Шубиным. Вместе с тем в поздних работах художника заметна и другая тенденция — усиливается конкретизация портретного образа, а в стиле нарастают черты строгости и простоты. Этими признаками обладают зрелые работы Шубина: бюсты Г. А. Потемкина (1791 г.), Е. М. Чулкова (1792 г.), М. В. Ломоносова (1793 г.), и др. Ф. Шубин показал своих современников в неповторимости индивидуальных особенностей их характера и склада души. Его произведения, отразили все многообразие и противоречивость эпохи.

Художником одного творения (созданного для России) можно назвать французского скульптора Э. М. Фальконе (1716-1791 гг.). Созданная в России им всего одна работа “Медный всадник” принесла ему славу великого мастера. Стремление к максимальному обобщению толкало на путь отвлеченного от конкретности истолкования памятника: гранитная скала постамента в виде морской волны, вздыбленный конь и растоптанная змея становятся олицетворением тех препятствий и враждебных сил, которые приходилось преодолевать Петру I. В результате родился символ, ставший олицетворением не только великих деяний Петра, но и преобразованной им России.

Характерной чертой русского классицизма в скульптуре была теплота, человечность. Достаточно взглянуть на надгробие Н. М. Голицыной в Донском монастыре работы Ф. Г. Гордеева, чтобы почувствовать возвышенную печаль и мудрую сдержанность тихой скорби, выраженные с величайшей искренностью. Русские мастера создали образцы монументальной скульптуры, отличающиеся величественным характером, гуманизмом образов, лаконичностью и обобщенностью.

Замечательными скульптором был М. И. Козловский — создатель памятника А. В. Суворову и статуи “Самсон” (Петродворец).

Еще множество прекрасных мастеров творило в этот период. XVIII век стал временем, благоприятствующим развитию русской культуры, определив две основные ее линии: профессиональную, ориентированную на общеевропейский путь, и местную, продолжающую развивать традиции народного творчества.

5. Живопись

В живописи происходят в начале XVIII века коренные реформы. Выступая на позиции искусства нового времени со значительным запозданием по сравнению с другими передовыми в художественном отношении европейскими странами, русская живопись по-своему отражает общие закономерности этой стадии развития. На первый план выдвигается светское искусство. Первоначально светская живопись утверждается в Петербурге и Москве, но уже со второй половины XVIII века получает значительное распространение в других городах и усадьбах. Традиционное ответвление живописи – иконопись по-прежнему широко бытует во всех слоях общества.

Русская живопись развивалась на протяжении всего XVIII века в тесном контакте с искусством западноевропейских школ, приобщаясь к всеобщему достоянию – произведениям искусства эпохи Ренессанса и барокко, а также широко используя опыт соседних государств. В этот период в России творили величайшие мастера своего дела – представители отечественной художественной школы и иностранные живописцы.

Наиболее интересным явлением в искусстве петровской эпохи стал портрет. У истоков портретной живописи нового времени стоит И. Н. Никитин (ок. 1680-1742 гг.), ярко воплощавший силу человеческих возможностей, открытых петровской эпохой. К кисти этого великого художника принадлежат такие произведения, как портрет цесаревны Анны Петровны и царевны Прасковьи Иоанновны (предположительно 1714 г.). Помимо возросшей грамотности в рисунке и технике живописи он демонстрирует духовность выражения и взаимодействие образа со зрителем. Не меньшая серьезность присуща и “Портрету напольного гетмана” (1720 г.). Авторская самостоятельность проявляется и в портрете С. Г. Строганова (1726 г.) и в картине “Петр I на смертном ложе” (1725 г.).

К петровской эпохе по духу принадлежит и творчество другого русского живописца – Андрея Матвеева (1701-1739) . По указу Петра он был послан в Голландию учиться, что обеспечило необходимый уровень знаний. Еще в период прохождения обучения им были созданы картины – “Аллегория живописи” (1725 г.) и “Венера и Амур”. Самое известное произведение Матвеева – “Автопортрет с женой” (1729 г.).

Живопись последних десятилетий XVIII века отличается значительным разнообразием и полнотой. В первую очередь, это обусловлено основанием Академии художеств. Русская школа овладевает теперь теми жанрами живописи, которые прежде были представлены лишь работами старых и современных западноевропейских мастеров. Наиболее крупные достижения русской живописи последних десятилетий XVIII века связаны с искусством портрета.

Ранние произведения Ф. С. Рокотова (1735-1808) – портреты Г. Г. Орлова (1762-1763 гг.), Е. Б. Юсуповой (1756-1761 гг.) свидетельствуют о его причастности к культуре рококо. Признаки этого стиля есть и в коронационном портрете Екатерины II (1763 г.), ставшей образцом для изображения весьма взыскательной императрицы. Еще много портретов вышло из-под кисти художника – поэт В. И. Майков (1769-1770 гг.), все семейство Воронцова – он сам (конец 1760-х), его жена М. А. Воронцова и дети (1770-е). В период восьмидесятых годов восемнадцатого века в портретах Ф. С. Рокотова преобладает оттенок горделивого сознания собственной значимости, к этому периоду относят: портрет молодой генеральши В. Е. Новосильцевой (1780 г.) и знатной дамы Е. Н. Орловой.

Современником Рокотова был Д. Г. Левицкий (1735-1822 гг.). Ему одинаково хорошо удавались и камерные портреты, и парадное изображение в рост. Неудивительно, что круг его заказчиков весьма обширен. Это и богач Демидов (1773 г.), и светская красавица Урсула Мнишек (1782 г.), и итальянская актриса Анна Давиа-Бернуци (1782 г.). Важное место в творчестве Левицкого занимает работа над портретом Екатерины II, получившим отражение в “Видении Мурзы” Г. Р. Державина. Возвышенная, мифологизированная интерпретация не могла не нравиться императрице, которая более чем внимательно относилась к своим изображениям.

В. Л. Боровиковский (1757-1825 гг.) как бы замыкает плеяду крупнейших русских портретистов XVIII века. Боровиковский, как и Левицкий, родом с Украины. Уже в первые петербургские годы он сблизился с кружком, возглавляемый Н. А. Львовым, и неоднократно портретировал близких к этому обществу лиц. Довольно быстро при поддержке друзей, знакомых и пользовавшегося успехом при дворе австрийского живописца И. Б. Лампи, Боровиковский становится популярным среди широкого круга петербургского дворянства. К этому периоду его жизни относятся портреты Екатерины II, ее многочисленных внуков, министра финансов А. И. Васильева и его жены. Преобладающее место в творчестве Боровиковского занимают камерные портреты. Полотна художника очень нарядны благодаря грациозной постановке моделей, изящным жестам и умелому обращению к костюму. Герои Боровиковского обычно бездеятельны, большинство моделей пребывает в упоении собственной чувствительностью. Это выражают и портрет М. И. Лопухиной (1797 г.), и портрет Скобеевой (середина 1790-х г.), и изображение дочери Екатерины II и А. Г. Потемкина – Е. Г. Темкиной (1798 г.). В. Л. Боровиковский был одним из видных сентименталистов в портретной живописи, созданные им женские образы полны нежных элегических чувств и идиллических настроений. Так же Боровиковский – автор ряда двойных и семейных групповых портретов, которые появляются уже после 1800-х гг. Художник портретирует целые семьи — Лопухиных, Толстых, Арсеньевых, Гагариных, Безбородко, распространявших его известность по родственным каналам. Большое внимание художник уделяет малоформатным и прекрасно удавшимся ему миниатюрным портретам.

Классицизм нашел отражение в исторической живописи. Обращают на себя внимание полотна А. П. Лосенко “Владимир и Рогнеда” и “Прощание Гектора с Андромахой”, картина Г. И. Угрюмова “Испытание силы Яна Усмаря”. Однако в живописи сказалась больше ограниченность классицизма — отвлеченный идеальный характер образов, условность колорита, подражание позам и жестам античных образцов.

В живописи сентиментализм сказался в “чувствительных” сюжетах, в приторно-слащавой трактовке крестьянских образов, в пасторальной обрисовке природы. В картине М. М. Иванова “Доение коровы” все внимание художника сосредоточено не на крестьянах (его образы на них и не похожи!), а на кротких овечках, на идиллической картине мирной сельской жизни. Глядя на это полотно, нельзя подумать, что оно написано в 1772 г. — в преддверии Крестьянской войны.

Сильны сентиментальные темы и в творчестве пейзажиста С. Ф. Щедрина, писавшего традиционные “ландшафты со скотиною”, крестьянскими избами фантастической архитектуры и идиллическими “сельскими увеселениями” пастухов и пастушек.

Реалистические тенденции наиболее полно прослеживаются в творчестве портретистов-живописцев Ф. С. Рокотова, мастера глубоко правдивого и поэтически взволнованного изображения человека, и Д. Г. Левицкого, сумевшего поднять портрет на уровень подлинно большого искусства. Но ярче всего они проявились в бытовом жанре — в работах И. А. Ерменева и М. Шибанова.

Сын придворного конюха, И. А. Ерменев, выдающийся художник-жанрист XVIII в., запечатлел на одной из своих акварелей бытовую сцену. У рыночного навеса в окружении крестьян сидят и поют слепцы. Нарастающий народный ропот с жестокой правдой воплощен художником в этом произведении. “Крестьянский обед” Шибанова, написанный в самый разгар пугачевского восстания, правдиво и любовно передает сцену крестьянского быта, лица крестьян и народные костюмы. Шибанов отражал лишь торжественные, праздничные стороны быта крестьян, однако он был первым, кто поднял крестьянскую тему в живописи и создал произведения большой впечатляющей силы.

Художественные вкусы трудового народа находят яркое воплощение в произведениях прикладного искусства. В творениях народных мастеров встречаются изображения народного быта, сатирические зарисовки представителей правящих классов, сказочные образы, растительный и геометрический орнамент.

Украшались резьбой или росписью прялки, ткацкие станки и т.д. Расписные детские игрушки XVIII в. в гротескной форме высмеивают жеманную, изнеженную барыню, самодовольного купца, модника-вельможу. Изображения животных и птиц (петуха, сокола, коня, лебедя и т.д.) можно найти на всевозможных предметах бытового обихода, мебели, пряничных досках и т.п. Бедна была посуда крестьянина, но как любовно расписаны глиняные и деревянные чаши и ковши. Тонкой резьбой покрыты берестяные туеса и деревянные шкатулки, сколько строгого вкуса вложено в узорные ткани, тонкие кружева и красочные вышивки.

На протяжении всего XVIII века русское искусство живописи прошло большой путь становления по законам нового времени. Потребности эпохи получили отражение в преимущественном развитии светской живописи – портрета, пейзажа, исторического и бытового жанров.

6. Театр и музыка

При Петре I создается первый публичный театр. Первую русскую драматическую труппу создал в Ярославле Ф. Г. Волков. Создаются театры в Москве (Петровский) и Петербурге (Каменный).

Русский демократический театр XVIII в. также показывал дворян и церковников в их истинном неприглядном виде, сатирически разоблачал глупость судейского чиновника, алчность и невежество чужеземного доктора-шарлатана, дурость барина-тунеядца.

Для народного театра характерны резкий гротеск в обрисовке характеров, выразительность жеста и диалога, частая импровизация текста с использованием общеполитических и местных житейских тем. Эти народные представления послужили одной из национальных основ русской бытовой и сатирической драматургии второй половины XVIII в.

Русский театральный классицизм, сложившийся к середине XVIII в., был заложен драматургией Ломоносова и Сумарокова, утвердивших национально-патриотическую тематику и просветительское направление в театре. Распространение классицизма в театральном искусстве связано с возникновением в Петербурге в 1756 г. государственного публичного профессионального театра во главе с русским актером Ф. Г. Волковым. Мастер большого сценического темперамента, Ф. Г. Волков оставил по себе память вдохновенного художника в героических образах свободолюбивых персонажей трагедии Сумарокова, не сходивших со сцены в то время. Крупнейшими актерами русского театрального классицизма были также И. А. Дмитревский, П. А. Плавильщиков, Т. М. Троепольская. Их игра отличалась тонким мастерством в раскрытии страстей и мыслей, выразительностью декламации.

В Москве театральные представления разыгрывались итальянской труппой Д. Локателли и имели успех у публики. В 1780 г. был открыт Петровский театр, в репертуар которого входили как драматические, так и оперные и балетные спектакли.

Своеобразным явлением театральной жизни России того времени был крепостной театр, на сцене которого выступали многие талантливые актеры и музыканты. П.И. Ковалева-Жемчугова в крепостном театре графа Н.П.Шереметева в Останкине славилась своей великолепной игрой.

Основоположником сентиментализма в русском театре является актер В. Померанцев. Театр 70-80-х годов XVIII в. часто обращался к пасторальным операм и комедиям. Таков “Деревенский праздник” Майкова, на котором умиленные крестьяне хором поют: “Много мы имеем в поле и живем по нашей воле, ты нам барин и отец!” Таковы же и “слезные драмы” Хераскова с душераздирающими сценами и идиллическим концом, с вознаграждением добродетели и обличением порока.

Сентиментально-идиллическая “чувствительность” проникла и в музыку. Романс “Стонет сизый голубочек” (слова И. И. Дмитриева, музыка Ф. М. Дубянского) надолго пережил своих создателей, продолжая и в XIX в. тревожить сердца купчих и мещаночек.

Музыкальное искусство приобретало характер более сложный и разнообразный: начали формироваться отечественная композиторская школа, сложные жанры оперной, хоровой, инструментальной и камерной музыки.

Светская музыкальная культура была представлена несложными, бытовыми формами военной, застольной, танцевальной музыки. Широкое распространение получили канты – вид многоголосой песни, разнообразившейся по содержанию. В среде образованного русского общества распространилось музицирование, игра на скрипке и флейте. Известны камерная музыка Д. С. Бортнянского и оперы Е. И. Фомина.

В конце XVIII в. появился жанр камерной лирической песни, развитию которого способствовало творчество композитора О.А.Козловского, автора театральной музыки, маршей, полонезов. Сочиненный им в 1791 г. полонез с хором “Гром победы раздавайся” на слова Г.Р.Державина исполнялся длительное время как российский национальный гимн.

Заключение

Восемнадцатый век в области культуры и быта России — век глубоких социальных контрастов, подъема просвещения и науки.

XVIII век был знаменателен для России заметными переменами и значительными достижениями в области искусства. Изменились его жанровая структура, содержание, характер, средства художественного выражения. И в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи, и в графике русское искусство выходило на общеевропейские пути развития. Еще в недрах XVII века, в петровские времена, происходил процесс “обмирщания” русской культуры. В становлении и развитии светской культуры общеевропейского типа невозможно было полагаться на старые художественные кадры, для которых новые задачи оказались не по плечу. Приглашаемые на русскую службу иностранные мастера не только помогали создавать новое искусство, но и были учителями русских людей. Другим не менее важным путем получения профессиональной подготовки была посылка русских мастеров на учебу в Западную Европу. Так многие русские мастера получили высокую подготовку во Франции, Голландии, Италии, Англии, Германии.

Русское искусство, как мы увидим ниже, продолжающее в XVIII веке развиваться на новых европейских началах, по-прежнему оставалось выражено национальным явлением со своим специфическим лицом, и факт этот сам по себе весьма знаменателен.

Однако в отличии от предыдущего периода времени на культуру большое влияние оказывало дворянство, а также продолжалось засилье иностранцев.

В этот период русская наука и образование продолжали развиваться, хотя крепостное право и самодержавие сильно препятствовали этому. Все же царскому правительству приходилось принимать некоторые меры по распространению образования – этого требовала эпоха.

В развитии просвещения России второй половины XVIII в. отчетливо прослеживаются две тенденции. Первая из них проявлялась в существенном расширении сети учебных заведений; вторая выражалась в усилении влияния принципа сословности на постановку просвещения.

С распространением образования тесно связано развитие науки. Необходимость познания законов природы и повышенный интерес к изучению ресурсов страны вызывались экономическими потребностями.

Литература

1. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков/ Глав. Ред. М.Д.Аксенова. – М.: Аванта+, 2003. – 656с.: ил
2. Детская энциклопедия. Т.12. Искусство. – М.: Педагогика,1977. - 576с.: ил.
3. История государства и культуры России в кратком изложении. Социокультуроведение России. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 128с.
4. Культурология / Составитель и ответств. редактор А.А. Радугин. – М.: Центр, 2003. – 304с.
5. Культурология: 100 экзаменационных ответов. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов на Дону: «МарТ», 2003. – 256с.