
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ XIX — НАЧАЛА XX В.

О.П. Козьменко

Московский государственный
гуманитарный университет им. М.А. Шолохова
ул. Верхняя Радищевская, 16, Москва, Россия, 109240

В статье освещаются основные направления передовой русской культуры в конце XIX — начале XX в. Это время вошло в историю России как золотой век русской культуры. Кроме этого, в статье анализируются особенности общественно-культурной жизни России первых десятилетий XX в., которые и определили содержание культуры в последующие 20 лет.

XIX в. справедливо называют «золотым веком» русской культуры. Если в экономическом и социально-политическом развитии Россия отставала от передовых европейских государств, то в культурных достижениях она не только шла вровень с ними, но и часто опережала. Проникновение элементов капиталистических отношений в экономику усилило потребность в грамотных и образованных людях. Города стали основными культурными центрами. Новые социальные слои втягивались в общественные процессы. Культура развивалась на фоне все возрастающего национального самосознания русского народа и в связи с этим имела ярко выраженный национальный характер. Существенное влияние на литературу, театр, музыку, изобразительное искусство оказала Отечественная война 1812 года, которая в небывалой степени ускорила рост национального самосознания русского народа, его консолидацию. Отечественная война явилась также одной из главных причин возникновения движения декабристов — движения русского революционного дворянства. Они считали, что победивший в войне русский народ по-прежнему остался в «рабстве и невежестве». Восстание декабристов вызвало мощный подъем общественной и философской мысли, а также глубоким было его влияние на художественную культуру. Свою близость идеям и духу декабризма выражал в своем творчестве А. Пушкин. Одной из центральных тем общественной и философской мысли была тема будущего России. Эта тема дала направление двум важным течениям русской мысли — западничеству и славянофильству. Оба течения отвергали существующий режим самодержавия и крепостничества, однако в понимании путей переустройства России глубоко расходились. Западники были сторонниками европейской образованности, науки и просвещения, определяющих роль законов и права в организации общественной жизни. Славянофилы отвергали западный путь развития, настаивали на самобытном развитии России, делали упор на ее религиозно-историческом и культурно-национальном своеобразии.

Передовая русская культура, хотя и представленная преимущественно дворянами, выступала против сословного неравенства, крепостного угнетения, самодержавного произвола, засилия чиновничьей бюрократии. В первой половине XIX в. в русской культуре наблюдается начавшийся рост ее демократизации. В содержании произведений культуры начинает все больше звучать тема «простого» народа, положения и судеб «бедных людей». Эта тема получает свое раз-

витие уже в пореформенную эпоху с отменой права в феврале 1861 г. В 1860—1870 гг., в правление Александра II (1818—1881), были проведены также земская, городская, судебная, военная реформы.

Отметим, что творчество многих деятелей русской науки, литературы и искусства пришлось как на дореформенную, так и на пореформенную эпохи. Эти деятели культуры в своем творчестве как бы воплощали в себе живую связь эпох, являлись хранителями традиций своих предшественников и старших современников. Тем самым в истории русской культуры весь XIX в. характерен своей «цельностью» (1). Изменения в экономической и политической жизни после падения крепостного права создавали новые условия для развития культуры. Втягивание в рыночные отношения все более широких слоев крестьянства со всей остротой поставило вопрос о начальном народном образовании. Это вызвало невиданный прежде рост числа сельских и городских школ. Промышленность, транспорт и торговля проявляли все более широкий спрос на специалистов со средним и высшим образованием. Значительно выросли ряды интеллигенции. Ее духовные запросы вызывали рост книгоиздательского дела, подымали тиражи газет и журналов. На этой же волне шло развитие театра, живописи, других искусств.

По аналогии с XIX в. XX в. называют «серебряным веком» русской культуры (главным образом в сфере литературы и искусства). Великие социальные и военные потрясения, которые произошли в этот сравнительно краткий по времени период российской истории, оказали огромное воздействие на культуру страны. В этот период Россия прочно вошла в систему мировых держав, тесно связанных между собой экономическими, политическими и культурными узами. Усилилась интеграция русской культуры в общемировую. С одной стороны, в России находили широкое применение новинки научно-технического прогресса передовых стран (телефон, кинематограф, граммофон, автомобиль, летательные аппараты), достижения точных наук; широкое распространение в литературе и искусстве получили различные направления — импрессионизм в живописи, модерн в архитектуре, символизм, футуризм, акмеизм и прочие. С другой стороны, мировая культура существенно обогатилась достижениями русской науки, литературы и искусства.

Литература. В XIX в. ведущей областью русской культуры становится литература. Для русской литературы первой половины века характерна быстрая смена эстетических направлений: классицизм XVIII в. на короткое время сменяется сентиментализмом, который уступает место романтизму, а на смену ему приходит реализм. Смена их происходила в рамках одного-двух поколений, так что некоторые писатели в своем творчестве отдавали дань различным направлениям. Гражданственность, чувство национального самосознания, патриотизм — черты, характерные для русской литературы с древнейших времен, сохраняются и развиваются в первой половине XIX в. Этому способствует Отечественная война 1812 г. Тема войны нашла широкий отклик в поэзии. Чувством патриотизма проникнуто творчество Державина, Карамзина, Жуковского, Крылова, затем — Пушкина, Пущина, Лермонтова и многих других. Движение декабристов также вызвало к жизни направление в русской поэзии, проникнутое чувством патриотизма, по-

исками добра и социальной справедливости. Поэзия К.Ф. Рылеева, А.И. Полежаева и многих других поэтов-декабристов была широко известна.

Сентиментализм в русской литературе получил распространение на рубеже XVIII—XIX вв. Наиболее видным представителем сентиментализма был Н.М. Карамзин. Широкую известность принесла ему повесть «Бедная Лиза» (1790). В начале XIX в. Карамзин становится убежденным консерватором и монархистом. Новые воззрения писателя отразились в его главном труде — «История государства Российского». Призыв к возрождению допетровской культуры содержится в бессмертном произведении А.С. Грибоедова (1795—1829) «Горе от ума». В комедии писателя Фамусов и Чацкий каждый по своему любят Россию и негодуют на засилье французской моды, а потерявшему национальное лицо С.-Петербургу здесь противостоит Москва (2).

Романтизм — стиль, сформировавшийся в эпоху войны 1812 г., когда особое распространение получают идеи патриотизма, необходимости служения Родине и т.д. Характерная черта романтизма — противопоставление реальной действительности и идеальных образов, ситуаций, мировосприятия. В.А. Жуковский — поэт, положивший начало развитию романтизма в отечественной поэзии. Белинский отзывался о его творчестве как о «целом периоде нравственного развития нашего общества». С писателями романтического направления связано формирование русского исторического романа. Видным популяризатором национальной старины и самобытности в I половине XIX в. стал герой войны 1812 г. М.Н. Загоскин (1789—1852). Написанный им «Юрий Милославский» оказался «первым историческим русским романом» (3).

Реализм как стиль русской литературы формируется во второй четверти XIX в. Процесс развития этого стиля был длительным и сложным, большую роль здесь сыграло творчество А.С. Пушкина, где наиболее полно выразились национальные черты русского характера. А.С. Пушкин стал родоначальником русской словесности, создателем русского литературного языка. Именно в его творчестве русский язык впервые предстает действительно великим, могучим, правдивым и свободным. Его ранние произведения — «Руслан и Людмила», «Цыганы», «Кавказский пленник» и др. — находятся в русле романтизма. Затем он переходит на позиции реализма. В его творчестве представлены все виды и жанры литературы. В поэзии он выступает как певец свободы. В романе «Евгений Онегин» рисует масштабные картины русской жизни. Трагедия «Борис Годунов» и повесть «Капитанская дочка» посвящены значительным событиям в истории России.

Творчество М.Ю. Лермонтова принадлежит этапу, переходному от романтизма к реализму, оно отражает сложный период в жизни русского общества, наступивший после декабрьских событий 1825 г., когда в настроениях начинают преобладать разочарование, неприятие окружающей действительности. Главное место в творчестве поэта занимает роман «Герой нашего времени». В лирике большое место отводится патриотическим мотивам («Бородино», «Родина»), раскрывается тема гражданственности («Смерть поэта»), тема любви носит драматический характер.

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) — величайший русский прозаик первой половины XIX в. Начав с «малороссийских повестей» («Вечера на хуторе близ Диканьки»), насыщенных фольклорным материалом, сочным, лукавым народным юмором, Гоголь затем становился все более острым и саркастичным. Он издевательски назвал «Мертвые души» поэмой, где он обличает аферы мелкого чиновника, показывает болото обывательского помещичьего быта. Острой, ядовитой сатирой пропитан «Ревизор» Гоголя. Трагедия маленького человека со смешным и ставшим нарицательным именем — Акакий Акакиевич — описана в повести «Шинель». В конце своей жизни, писатель издал «Выбранные места из переписки с друзьями» и «Размышления о божественной литургии», ставшие лучшим образцом русской духовной прозы XIX в. (4).

Критический реализм. Вторая половина столетия — время утверждения метода реализма в литературе. Русские писатели, в некоторой мере под влиянием идей народничества, не только отражали происходившие в жизни события, но и пытались разобраться в причинах существующих несправедливостей. Характерными являлись названия произведений Чернышевского и Герцена «Что делать?» и «Кто виноват?» Именно в литературе не только ставились вопросы, волновавшие общество того времени, но и предлагалось их решение.

Психологизм. Для русской литературы этого периода характерно обращение к внутреннему миру человека, его духовным качествам, проблемам, волнующим каждого конкретного человека, вне зависимости от того социального слоя, которому он принадлежит. Вопросы нравственности всегда были в центре внимания наиболее значительных русских писателей. Художественное мастерство русских писателей, обогативших мировую литературу, также было на очень высоком уровне, что выделяло русскую школу. Произведения русской прозы того времени остаются непревзойденными образцами литературного мастерства. На вторую половину XIX в. приходится творчество Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, И.А. Гончарова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Н. Островского, А.П. Чехова и других выдающихся русских писателей, чьи произведения известны далеко за пределами нашей страны (5).

Так называемый «серебряный век» русской литературы, сменивший на рубеже веков «золотой век» пушкинской эпохи, принес в отечественную литературу массу идейных шатаний. В русской литературе начала XX в. ведущую роль продолжали играть Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, Д.Н. Мамин-Сибиряк, А.П. Чехов, придерживавшиеся традиций критического реализма XIX в. Эти традиции продолжили и писатели нового поколения (А.М. Горький, А.И. Куприн, И.А. Бунин). Но наряду с этим направлением, особенно в предреволюционное десятилетие и преимущественно в поэтической среде, возникают различные литературные кружки и объединения — символистов, акмеистов, футуристов и др., стремящиеся отойти от традиционных эстетических норм и представлений. *Символизм* как разновидность модернистского направления в литературе и искусстве сложился во Франции в 80—90-е гг. XIX в. Для него характерны художественное выражение посредством «символа», метафоры, иносказания, стремление «сделать прорыв к скрытой реальности», требование «чистого», «свободного» искусства. Од-

ним из первых организованных выступлений русских символистов был сборник «Русский символизм» (1893), в котором были представлены так называемые «старшие» символисты Д.С. Мережковский и В.Я. Брюсов. Позже на арену художественной словесности вышли «младосимволисты» — А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, З.Н. Гиппиус, Андрей Белый (Б.Н. Бугаев), В.И. Иванов и др. В 1904—1905 гг. издавался журнал символистов «Весы». Характерная особенность поэтов-символистов — высокая «техника» стихосложения, «изобретательство» необычных слов и выражений (6).

Второе поколение, опираясь на учение Вл. Соловьева о «положительном Всеединстве», внесло заметные изменения в концепцию символизма. Последний перестает быть чисто эстетическим явлением, только искусством. Он приобретает религиозно-философское измерение, теснее смыкается с мистикой и оккультизмом. Мистическая и религиозно-философская стороны символизма по-особому отчетливо проявились в творчестве Вяч. Иванова. Он также подчеркивал многомерность символа, считая, что подлинный символ всегда беспределен и неисчерпаем, многолик и многосмыслен. Сходные идеи развивает А. Белый. Символизм как поэзия и искусство получил наиболее яркое и полное воплощение в творчестве А. Блока. Среди первых его произведений самым лучшим стали «Стихи о Прекрасной Даме», написанные под прямым влиянием идей Вл. Соловьева о Софии, Вечной Женственности (7). Позже в творчестве А. Блока на передний план выходит тема России, любви к ней. Этой теме посвящены лучшие его стихи, в том числе «Русь», «Скифы», «Родина».

Акмеизм (от греч. «акмэ» — высшая степень расцвета) представляют прежде всего три имени: Н.С. Гумилев (1886—1921), О.Э. Мандельштам (1891—1938), А.А. Ахматова (1889—1966). Он возник как поэтическое объединение «Цех поэтов» (1911), противопоставив себя символизму, центром которого была «Академия стиха». Сторонники акмеизма отвергали неясность и намеки, многозначность и безмерность, отвлеченность и абстрактность символизма. Они реабилитировали простое и ясное восприятие жизни, восстановили в поэзии ценность гармонии, формы и композиции. Можно сказать, что акмеисты спустили поэзию с неба на землю, возвратили ее в естественный, земной мир. В то же время они сохранили высокую духовность поэзии, стремление к подлинной художественности, глубокому смыслу и эстетическому совершенству. К поэзии «серебряного века» относятся также М.И. Цветаева (1892—1941), С.А. Есенин (1895—1925) и Б.Л. Пастернак (1890—1960), хотя они сторонились всевозможных объединений и группировок.

В 1910 г. возникает и другое модернистское течение в русской литературе и искусстве — *футуризм*. Футуристы стремились создать «искусство будущего» (отсюда и название этого течения). Они отрицали традиционную культуру, ее моральные и художественные ценности. Эти принципы были изложены в своеобразном манифесте футуристов под характерным названием «Пощечина обществу вкусу» (1912). Главное требование футуристов — абсолютная свобода творчества. К этому течению принадлежали известные поэты — В.В. Хлебников, Д.Д. Бурлюк, Игорь Северянин (И.В. Лотарев). С футуризмом было связано и начало поэтического творчества В.В. Маяковского, Н.Н. Асеева, Б.А. Пастернака.

Архитектура. В русской архитектуре первой половины XIX в. длительное время сохранял свои позиции классицизм, утвердившийся в России в конце XVIII в. Разновидностью классицизма явился ампир, получивший распространение в начале XIX в. В стиле ампир возводились преимущественно здания общественного назначения: правительственные учреждения, театры, храмы. Наиболее видными представителями классицизма в русской архитектуре были: А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, В.П. Стасов, Д.И. Жилярди, О.И. Бове. Воронихин возвел в Петербурге Горный институт и Казанский собор, Росси — новые здания Сената и Синода, а также Главный штаб, Михайловский дворец, Александрийский театр и примыкавшую к нему улицу (названную в честь зодчего улицей Росси). Старов, Жилярди и Бове возвели монументальные здания в Москве (среди них Большой театр, Манеж, новое здание Московского университета на месте разрушенного при пожаре Москвы в 1812 г.). К середине XIX в. входят в моду псевдорусский стиль и псевдоготика. Создателем псевдорусского стиля был Карл Тон, по проектам которого были возведены в 40-е гг. Большой дворец и Оружейная палата в Кремле, Николаевский вокзал в Москве и Московский в Петербурге.

Своеобразием отличалась архитектура и скульптура в России в конце XIX — начале XX вв. Внедрение в архитектуру достижений промышленного прогресса и технических новшеств способствовало возведению сооружений, характерных для индустриального развития страны: заводских корпусов, железнодорожных вокзалов, торговых центров, банков, «доходных домов» и т.д. Ведущим становится стиль «модерн», которому присущи свободное развитие объемов, асимметрия и вместе с тем монолитность сооружений, их монументальность. Модерн отличался и характером оформления зданий — применение мозаики, витражей, керамики, скульптуры. В то время усовершенствовалась строительная техника. Стекло, сталь, железобетон, облицовка гранитом стали широко применяться в зданиях различного назначения. Но наряду с сооружениями в стиле модерн возводились в древнерусской и византийской стилизации здания культового, торгового, административного и общественного назначения: таковы храм Спаса на крови на Екатерининском канале в Петербурге (на месте гибели Александра II от рук террористов), Верхние торговые ряды в Москве (ныне ГУМ, арх. А.Н. Померанцев), здания Исторического музея (арх. В.О. Шервуд) и Московской городской думы (арх. Д.Н. Чичагов), храм Христа Спасителя в Москве (арх. К.А. Тон) (8).

Музыка и живопись. Для России XIX в. стал эпохой формирования национальной музыкальной школы. В предыдущем столетии высокого уровня развития достигла только хоровая духовная музыка; традиции же оперной, камерно-вокальной и симфонической музыки сложились в новом веке. На этот процесс решающее влияние оказали, с одной стороны, западноевропейская культура, а с другой — русский фольклор. Приобщение к европейской культуре не только повысило профессиональный уровень русских композиторов и исполнителей, но и помогло им глубже понять традиции национальной музыки. В XIX столетии в России утвердились европейские нормы концертной жизни. Это связано, прежде всего, с основанием Русского музыкального общества (1859). Его деятельность носила просветительский характер. Устраивались регулярные концерты, проводились кон-

курсы на лучшее музыкальное произведение и т.д. В стране была создана система музыкального образования европейского типа. В Петербурге (1862 г.) и Москве (1866 г.) открылись консерватории. В XIX веке огромное внимание уделялось изучению фольклора. Русские композиторы считали народную музыку источником вдохновения. Они собирали народные песни и часто использовали их в своих произведениях, при этом не теряя своеобразия собственного музыкального языка.

Для русской музыкальной культуры первой половины XIX в. характерно повышенное внимание к опере и камерной вокальной музыке. Серьезный интерес к симфонии появился лишь во второй половине столетия. Особенно популярны были программные симфонические произведения, в том числе симфоническая миниатюра. В русской музыке первой половины XIX в. шел интенсивный процесс внедрения национальной мелодики и тематики. Интонации народных мелодий явственно звучат в романсах А.Е. Варламова, А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, которые явились создателями жанра городского романса. Михаил Иванович Глинка (1804—1857г.), получив серьезное музыкальное образование в Европе, сумел первым глубоко осознать особенности русской национальной музыки. Композиторское мастерство Глинки ярче всего проявилось в двух операх — «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила». Он создал образцы национальной русской оперы — героико-эпическую оперу и оперу-сказку. Многие известные романсы, например «Я здесь, Инезилья», «Я помню чудное мгновенье», написана на стихи Пушкина. На слова Н.В. Кукольника композитор создал цикл из 12 романсов «Прощание с Петербургом», а также знаменитый романс «Сомнение», который любил исполнять выдающийся русский певец Ф.И. Шаляпин. Для оркестра Глинка написал симфонические увертюры — «Камаринская», «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде». Благодаря творчеству Глинки русская музыкальная школа достигла признания в Европе. М.И. Глинка утвердил в русской музыке принципы реализма и народности. Подобно Пушкину в поэзии, он был основоположником русской классической музыки — оперной и симфонической (9).

Образцами народно-бытовой драмы явились опера А.С. Даргомыжского «Русалка» (по одноименному произведению А.С. Пушкина) и незаконченная опера «Каменный гость». В творчестве композитора центральное место занимают романсы. (Свыше 100 романсов.) Самые известные — «Я вас любил» (на стихи А.С. Пушкина), «И скучно и грустно», «Мне грустно» (на стихи М.Ю. Лермонтова). Вторая половина XIX в. — время расцвета русской музыкальной культуры. Композитор М.А. Балакирев и дирижер Г.Я. Ломакин стали основателями массового музыкального образования в России: в организованную ими в Петербурге в 1862 г. бесплатную музыкальную школу принимали всех желающих. Во второй половине XIX в. в России появилась целая плеяда талантливых музыкантов, но особое место принадлежит творческому объединению русских композиторов, известному как «Новая русская музыкальная школа», «Балакиревский кружок» или, по образному выражению В.В. Стасова, «Могучая кучка». «Балакиревский кружок» сформировался в конце 50-х — начале 60-х гг., в него входили замечательные композиторы М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский и Н.А. Римский-Корсаков, создавшие выдающиеся шедевры симфонической,

оперной, инструментальной музыки. Композиторы «Могучей кучки» изучали и популяризировали отечественную народную музыку, использовали ее в своем творчестве, призывали создавать национальную музыку, внесли неоценимый вклад в развитие демократических и национальных традиций в русской музыкальной культуре. Творчество композиторов «Могучей кучки» тесно связано с историей народа, отражает его жизнь. Оперы Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина», Римского-Корсакова «Садко», «Псковитянка», «Царская невеста», Бородина «Князь Игорь» являются шедеврами русской и мировой оперной классики.

Творчество П.И. Чайковского — яркая страница в истории не только отечественного, но и зарубежного музыкального искусства. Самые известные сочинения — Первый фортепианный концерт, концерт для скрипки и Вариации на тему рококо. Музыка этих произведений полна света, радостной энергии и внутреннего благородства. Одно из центральных мест в его творчестве принадлежит опере. Всего Чайковский создал 10 опер, из которых наиболее популярные — «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». В творческом наследии композитора — 6 симфоний. Выдающиеся образцы балетной («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица»), симфонической и камерной музыки (более ста романсов). Конец XIX — начало XX в. ознаменованы появлением в русской музыке талантливых композиторов: А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.С. Аренского, В.А. Лядова, И.Ф. Стравинского, А.Н. Скрябина. Глазуновым были созданы широко известные балеты «Раймонда», «Барышня-крестьянка», «Времена года»; Танеевым — опера «Орестея» и ряд произведений камерной музыки, романсы, симфонии; Стравинским — балеты на темы русского фольклора «Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная»; Скрябиным — симфонические произведения — «Божественная комедия», «Поэма экстаза», «Прометей», сонаты, прелюдии, этюды; Аренским — оперы «Сон на Волге» и «Воевода»; Лядов получил известность своим циклом фортепианных, вокальных и оркестровых миниатюр. К началу XX в. относится становление творческого пути выдающегося пианиста, композитора С.В. Рахманинова, автора оперы «Алеко» и большого количества инструментальной и вокальной музыки (10).

Живопись. В русской живописи первой половины XIX в. наметился постепенный переход от академизма, оплотом которого являлась Императорская Академия Художеств. Наиболее видным представителем академической школы был Карл Брюллов. Брюллов, сохраняя верность академическому искусству, уже тяготел к реализму. Наиболее известно его грандиозное полотно «Последний день Помпеи». Поэт Е.А. Баратынский писал тогда: «И стал «Последний день Помпеи» для русской кисти первый день». Брюллов писал и портреты своих современников (И.А. Крылова, В.А. Жуковского, Н.В. Кукольника и др.). О.А. Кипренский и В.А. Тропинин — выдающиеся художники-портретисты первой половины XIX в. Кипренский передавал в портрете сложный внутренний мир настроений, переживаний. Хорошо известен его портрет А.С. Пушкина (1827). Для творчества Тропинина характерна непосредственность изображения. Он любил изображать людей за каким-нибудь занятием. Таковы его жанровые портреты «Кружевница», «Золотошвейка», «Гитарист». Мастером бытового жанра был А.Г. Венецианов. Он создал серию картин, изображавших крестьян и сельский быт (например, «Гумно»,

«На жатве», портреты многих крестьян). В трактовке бытовых сюжетов у Венецианова прослеживается влияние сентиментализма и идеализация деревенской жизни. Значительное место в русской живописи занимает творчество А.И. Иванова. Его картина «Явление Христа народу», которой он посвятил 20 лет труда, явилась главным делом его жизни. Основная идея картины — убежденность в необходимости нравственного обновления людей.

Решительный поворот русской живописи к реализму представлен в творчестве П.А. Федотова (40—50-е гг. XIX в.), которого называют «Гоголем в живописи». В небольших жанровых картинах художник сатирически, но глубоко реалистично показал «темное царство» купечества, армейский быт офицерства, тупую спесь и цинизм чиновничества. Таковы его известные картины «Сватовство майора», «Игроки», «Анкор, еще анкор». Во второй половине XIX в. критический реализм занял уже господствующее положение в русской живописи.

В 1870 г. было создано Товарищество художественных передвижных выставок, в которое вошли все значительные художники того времени, придерживавшиеся реалистического и демократического направления в искусстве. Они поставили своей задачей глубокое изучение народного быта, народных типов, которые и отражали в своем творчестве. Для пропаганды своего искусства Товарищество организовывало передвижные выставки по стране, поэтому все художники, примкнувшие к этому направлению, получили наименование «передвижников». Наиболее видными из них были И.Н. Крамской (создатель этой группы), Н.Н. Ге, В.Н. Суриков, В.Г. Перов, В.Е. Маковский, Г.Г. Мясоедов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, позднее к ним присоединились художники младшего поколения: И.Е. Репин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан. В.В. Верещагин — выдающийся представитель русской батальной живописи. Известны его знаменитые циклы картин об Отечественной войне 1812 г., о Русско-турецкой войне 1877—1878 гг., «Туркестанская коллекция» (об истории завоевания Средней Азии). Художник сам бывал в районах военных действий на Балканах и в Средней Азии. Его картины, изображающие без прикрас тяготы войны, являлись осуждением войны вообще. Крупнейшим художником-маринистом был И.К. Айвазовский. Им написано свыше 5 тыс. картин о море, о борьбе людей с морской стихией, морских сражениях. Русская пейзажная живопись была представлена такими выдающимися художниками, как И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, А.И. Куинджи, В.Д. Поленов, И.И. Левитан, Ф.А. Васильев.

В конце XIX — начале XX в. к новому поколению передвижников принадлежали братья А.М. и В.М. Васнецовы, Н.А. Касаткин, С.А. Коровин, И.И. Бродский, В.А. Серов, И.Ф. Юон. Передвижничество этого периода выражалось в произведениях жанровой живописи на сюжеты из жизни крестьян, рабочих, быта города. Серов создал серию ярких по реалистичности портретов современников, в том числе императоров Александра III и Николая II. Глубокой поэтичностью отличаются полотна братьев Васнецовых на исторические и сказочные сюжеты. В 1898 г. возникло творческое объединение художников «Мир искусства» (просуществовало до 1924 г.). В него вошли видные художники: А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, Е.Е. Лансере, Б.М. Кустодиев. К нему примыкали также К.А. Коровин, И.И. Левитан, И.Э. Грабарь и Н.К. Рерих. «Мирискус-

ники» выступали за высокую живописную культуру, за поиск новых форм средств выражения. Их произведения отличались яркой декоративностью, тонким чувством стиля. Под редакцией А.Н. Бенуа и С.П. Дягилева издавался большой иллюстрированный журнал «Мир искусства», проводивший идею защиты «искусства для искусства». Периодически устраивались выставки художников этого объединения (11).

В начале XX в. возникают новые, модернистские направления в русской живописи, которые создают свои творческие объединения. Идеи символизма были характерны для объединения «Голубая роза». Для живописи входивших в него художников характерен утонченный психологизм. В 1910—1912 гг. оформилось объединение художников импрессионистского направления под названием «Бубновый валет» (И.И. Машков, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, Р.Р. Фальк). Их произведения отличались яркой декоративностью, игрой цвета, гротескностью. Значительное внимание они уделяли натюрморту.

Русская живопись начала XX в. особенно богата талантливыми художниками, разнообразием их творческой манеры и сюжетной тематики. Так, своеобразно было творчество крупнейшего художника М.В. Нестерова. В картинах «Видение отроку Варфоломею», «Пустынник», «Великий постриг» художник на фоне русской природы изображает монашескую Русь, создает поэтические религиозные образы. Произведения М.А. Врубеля отличаются драматической напряженностью («Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный»). В картинах Б.М. Кустодиева даны красочные сцены из купеческого и мещанского быта дореволюционной России. Кустодиев был замечательным театральным художником и мастером портрета (широко известен написанный им портрет Ф.И. Шаляпина). Русское искусство получает широкое международное признание. Организованные С.П. Дягилевым «Русские сезоны» в Париже относятся к числу этапных событий в истории отечественной музыки, живописи, оперного и балетного искусства. В 1906 г. парижанам была представлена выставка «Два века русской живописи и скульптуры». В следующем году в концертах они могли познакомиться с русской музыкой от Глинки до Скрябина. В 1908 г. с исключительным успехом в Париже выступал Ф.И. Шаляпин, исполнивший партию царя Бориса в опере М.П. Мусоргского «Борис Годунов». Наконец, с 1909 г. в Париже начались «Русские сезоны балета», продолжавшиеся в течение нескольких лет. Большой успех имели балеты И.Ф. Стравинского (1882—1971) «Жар-птица», «Петрушка», в которых чувствовался интерес к фольклору.

Русская культура рубежа столетий и первых десятилетий XX в. была итогом огромного и сложного пути. Гуманизм и гражданственность, народность и демократизм всегда отличали русскую культуру. В канун революционных событий 1917 г. Россия обладала богатейшим культурным наследием, культурными ценностями мирового уровня. Однако в России всегда существовало несоответствие между богатством культуры и возможностью причастности к нему широких слоев народа. Образовательный уровень народных масс, прежде всего крестьянства, мещанства, даже в начале XX в. ограничивался начальной элементарной школой. Лишь участие общественности, интеллигенции привело к известным

сдвигам в системе народного образования, некоторые результаты которого стали проявляться в конце XIX в. (12). «Этажность» культуры, отсутствие в обществе достаточно широкого среднего культурного слоя, который являлся основой многих цивилизационных процессов, определили одну из серьезных особенностей культурной ситуации в России начала XX в. Она выражалась в существовавшем разрыве между духовным ренессансом и бушевавшей реальностью жизни, в которую вовлекались широкие народные массы.

Эта особенность общественно-культурной жизни России первых десятилетий XX в. была одной из причин, определившей отношение к культуре пролетарской власти после Октября 1917 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) *Андреев Л.Г.* Импрессионизм. — М., 1980.
- (2) *Бердяев Н.И.* Судьба России. — М.: МГУ, 1990. — С. 40.
- (3) «Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. — М., 1990.
- (4) *Гомберг-Вержбинская Э.П.* Передвижники. — Л., 1970.
- (5) Там же.
- (6) *Дмитриев С.С.* Очерки русской культуры начала XX в. — М., 1985.
- (7) История русского и советского искусства / Под ред. Д.В. Сарабьянова. Изд. 2-е, перераб. и доп. — М., 1989. — Гл. 9.
- (8) Культура и искусство России XIX в. — Л., 1985.
- (9) *Лившиц В.* Полутороглазый стрелец. Бубновый валет и Ослиный хвост // Наше наследие. — 1989. — № 1.
- (10) О России и русской философской культуре. — М., 1990.
- (11) *Серебрянов Д.В.* Стиль модерн. — М., 1989.
- (12) *Соколов А.Г.* История русской литературы конца XIX — начала XX в. — М., 1988.

BASIC DIRECTIONS IN DEVELOPMENT OF RUSSIAN CULTURE OF XIX — THE BEGINNING OF XX CENTURIES

O.P. Kozmenko

Moscow State Humanitarian University of M.A. Sholokhov
Verkhnaya Radischevskaya Str., 16, Moscow, Russia, 109240

In article the basic directions of the advanced Russian culture in the end of XIX — the XXth century beginning are taken up. This time as the author fairly marks, has become in Russian history, as the Golden Age of Russian culture. Besides, there are analyzed features of a socially-cultural life of Russia of the first decades of the XXth century which has defined the culture maintenance the next 20 years.