

Золотой век русской культуры XIX века.

Цель:

- познакомить учащихся с лучшими творениями русских зодчих (на примере архитектуры Петербурга), композиторов, живописцев и т.д.;
- показать, что I пол. 19 века - это «золотой век «русской культуры, время наивысшего расцвета *всех* видов искусств»;
- познакомить учащихся с основными направлениями культуры «золотого века»;
- формирование умения на основе текста, иллюстраций, дополнительной литературы составлять описания памятников культуры и уметь рассказать; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;
- воспитание чувства уважения к представителям творческого труда, бережного отношения к памятникам культуры. Эстетическое воспитание.

Оформление: репродукции картин художников I пол. XIX века, фотографии, картины с изображением архитектурных памятников, портреты композиторов, писателей, артистов, пианино, проектор. На столах свечи.

Тип урока - изучение нового материала. Форма урока: урок- салон.

План.

1. Архитектура.
2. Живопись.
3. Театр.

Звучит вальс А. Грибоедова.

Ведущий. « Золотой век » - время взлёта, расцвета русской культуры в первой трети XIX в. Время гения Пушкина, Гоголя, Грибоедова, Лермонтова, Глинки, Брюллова, Венецианова, Федотова. Что нового появилось в это время? Представим, что мы находимся в Петербурге в I пол. XIX в. в одном из салонов, которые были так модны в то время. Сюда приходили все, кто любил и ценил русское искусство.

Сегодня к нам в салон пришли актёры, музыканты, искусствоведы, музыкальные критики, биографы, иностранные гости. Они познакомят нас с лучшими памятниками культуры «золотого века», поделятся своими впечатлениями.

АРХИТЕКТУРА.

Актёр. По оживлённым берегам
громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелёными садами
Её покрылись острова
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.
Люблю тебя, Петра творенья.
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой её гранит,
Твоих оград узор чугунный.
Прозрачный сумрак, блеск
безлунный
Когда я в комнате своей
Пишу, читаю без лампад..
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла....
(А.С. Пушкин)

Хозяйка салона. Как преобразилась наша северная столица. Какие прекрасные архитектурные ансамбли созданы. Они поражают своим единством и гармоничностью. Адмиралтейство - визитная карточка столицы, символ города.

Искусствовед 1-й. Здание Адмиралтейства сооружалось с 1806 по 1823 г.

Автор - А.Д. Захаров. Адмиралтейство стало символом морского могущества России. Захаров создал трёхъярусную композицию: тяжелое и устойчивое основание с аркой составляет первый ярус, из которого вырастает легкая коническая колоннада, несущая антаблемент со скульптурами второй ярус. Над колоннадой возвышается стена с куполом третьего яруса, увенчанного 72 метровым золочённым шпилем с изображением парусного корабля на острие. Фронтоны Адмиралтейства

заполнены барельефами. Здание украшено скульптурами. Основной темой скульптурного декора - прославление морского могущества России: например, одна из скульптур Петра Великого, получаемого от Нептуна трезубец, символ власти на море, а сидящая под лавровым деревом женщина с рогом изобилия и палицей в руках символизирует Россию.

Серое петербургское небо, горизонтальные набережные, белая дорическая колоннада Биржи, золоченные шпили Петропавловской крепости и Адмиралтейства- всё это соединяется в небывалую по размаху композицию, подобной которой нет нигде в мире. Хозяйка салона.

Пройдут года, века и поэт напишет:

«Преодолев ветров злодейство
И выюг крутящуюся мглу
Над городом Адмиралтейство

Зажгло бессмертную иглу»

(В. Рождественский)

2-й искусствовед. С 1801-1812г.г. в Петербурге шло строительство Казанского собора. Это главное событие в жизни А. Н. Воронихина (1759-1814). Он был крепостным графа Строганова, получил «вольную».

Казанский собор, имеющий в плане форму вытянутого с запада на восток «латинского креста» увенчан куполом на стройном барабане. В композиции Казанского собора впервые в архитектуре скульптура стала играть определённую роль в создании образа, в данном случае военно-мемориального. Так, боковые портики колоннады собора украшены барельефами на библейские сюжеты. Оба сюжета освещали важную для классицизма тему героя, приходящего в трудный час на помощь своему народу. По сторонам входа, в нишах помещены бронзовые скульптуры князей Владимира и Александра Невского, Иоанна Крестителя и Андрея Первозванного, что также способствует усилению национально-патриотической темы. Особенно возросло значение собора как военного мемориала после Отечественной войны 1812г. Сама торжественная архитектура здания оказалась созвучной пафосу победы над врагом. Из Казанского собора после торжественного молебна отправился в действующую армию М.И.Кутузов, и сюда же доставили в июне 1813г. сердце великого полководца. В соборе разместили трофейные знамёна и ключи от сдавшихся русским армиям городов.

Гость из Италии. На этой неделе приехал в Петербург. Сегодня я побывал в Исакиевском соборе. Поражен его красотой и величием. Собор

огромный, в плане прямоугольный. С четырёх сторон оформлен многоколонными портиками с тяжёлыми гонами, украшенными горельефами. Над собором на высоту 101м. возносится золочёный купол, барабан окружён колоннадой, увенчанной балюстрадой со статуями. Автор этого здания Огюст Монферран.

Фасады здания украшены скульптурами и горельефами, выполненные из металла, на тему из Священной истории. В украшении интерьеров поражает пышность. По эскизу Брюллова расписан купол, Бруни создал композицию «Потоп», Басин - картину «Битва Александра Невского со шведами».

Гармония внешнего и внутреннего, стройность и красота целого и отдельных деталей, роспись и вместе с тем величавая простота делают Исакиевский собор одним из замечательных зданий в мире и достойным алтарем, перед которым поколения русского народа будут благоговейно молиться за счастье, славу и своего отечества.

Архитектор. Главным градостроителем Петербурга по праву можно назвать Карла Ивановича Росси, построивший 13 площадей и 12 улиц в центре города.

Одним из выдающихся не только в русском, но и в мировом творчестве, стала Дворцовая площадь, спроектированная им.

Ему удалось сделать то, что задумал Петр Великий - создать образ имперского города. Именно трудом архитекторов К.И. Росси, В.И. Стасова, О. Монферрана, А.Д. Захарова, А.Н. Воронихина сложился тот величественный ансамбль Петербурга, который несет в себе черты мировой столицы.

Чтец. «Красуйся, град Петра, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится пред тобой
И побережная стихия:

Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!»

(А.С. Пушкин)

Чтец 2-й. «Москва ... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось
Как много в нем отозвалось!»

(А.С. Пушкин)

Хозяйка солона. А что нового в Москве? У нас в гостях путешественник, который недавно побывал там, и мы попросим его рассказать, что его больше всего впечатлило.

Путешественник. В Москве только и говорят о новом памятнике, посвященный Минину и Пожарскому. Автор И. Мартос.

Меня поразило то, что инициатива его возведения исходила от самого общества. Была объявлена подписка, только позднее правительство взяло дело в свои руки. Новым было и то, что этот памятник ставился не в честь главы государства и даже не в честь полководца, - главным героем Мартоса был представитель русского общества, гражданин-патриот, в котором передовые русские люди видели воплощение гражданской доблести.

В задачу Мартоса входило представить двух знаменитых деятелей эпохи Смутного времени: Козьму Минина, вдохновителя нижегородского ополчения, и князя Дмитрия Пожарского, возглавившего войска, которое изгнало поляков из Москвы.

Он обрядил Минина в короткую, с краю обшитую узором тунику, которая похожа на крестьянскую рубаху, в штаны, в каких в древности изображались скифы, постриг его волосы в скобу, и хотя его голова скопирована с головы Зевса, он напоминает и русских крестьян. Пожарский опирается на щит с иконой Спаса, а за общими фигурами высится островерхий шлем. Всеми этими способами Мартос стремился выявить в облике русских людей то, что они похожи на античных героев.

В фигурах Мартоса есть особенная сдержанная сила и величавая простота, и благодаря этому, несмотря на античный наряд, Мартосу удалось более глубоко выразить в своих героях русский характер.

Недавно в газете я прочитал статью о великом скульпторе: «Классицизм Мартоса, который так полно выразился в его памятнике Минину и Пожарскому, - это мужественное, здоровое искусство, сдержанное, но не холодное, строгое, но не лишенное мягкости, возвышенное, но не отвернувшееся от жизни. Особенной заслугой Мартоса было то, что в пределах классических форм он умел быть искренним и естественным». (М. Алпатов)

ЖИВОПИСЬ

Чтец.

«Любите живопись поэты!
Лишь ей единственной дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно ...»

(Н.А. Заболоцкий)

Кто же из русских художников представляет «золотой век»? Что нового они внесли в русскую живопись?

Искусствовед (1-й). 1827 год. В Академии художников только и говорят о новой картине К. Брюллова «Последний день Помпеи». Сюжет ее подсказан реальным историческим событием – гибель во время извержения Везувия города Помпеи. ... Напряженность цветовой характеристики, мрачные, волнующие краски. Рушатся дома, статуи. А люди? Картина говорит о переживаниях и поведении людей в трудные, более того, в трагические минуты, в экстремальной ситуации. Мы видим на картине автопортрет художника. Таким образом, он хотел сказать о вечности высоких человеческих чувств и деяний, о нетленности искусства.

Хозяйка солона. Чем можно объяснить широкий общественный резонанс и глубокий интерес, который она вызвала?

Искусствовед (1-й). Картина утверждает, что в пору катастрофы, кризиса, бедствий люди остаются людьми, если проявляют лучшие свои качества – преданность, благородство, самопожертвование, гуманизм, с высоким пониманием долга и ответственности.

Искусствовед (2-й). Среди **прижизненных портретов А.С.Пушкина** есть один, особенно любимый и популярный. Мысль и вдохновение, красота творческого деяния и высокое предназначение "избранника муз" - вот содержание этого портрета. Чистое, незамутненное чело, лицо спокойное и значительное, величавая, полная достоинства поза, взгляд, устремленный вдаль, поверх зрителей, строгий сюртук и плед, перекинутый через плечо, наконец, статуэтка Музы, играющей на лире, - классический символ поэзии - все это подчинено замыслу автора. Перед нами Поэт, историческое значение которого осознавалось уже его современниками.

Пушкину было тогда двадцать восемь лет. Не жизнерадостный гениальный юноша, поразивший друзей и всю читающую Россию романтикой "Руслана и Людмилы", "Кавказского пленника" и "Цыган", но поэт, познавший сполна радость творческих побед и горечь жизненных разочарований, блеск славы и царскую немилость.

Портрет Пушкина Орест Кипренский писал летом 1827 года по заказу А. Дельвига. Родные Пушкина, его близкие и друзья, сам поэт единодушно признали портрет одним из лучших его изображений. После смерти Дельвига Пушкин приобрел портрет у его жены, до самой смерти поэта он висел в его кабинете. В стихотворном послании к художнику Пушкин писал:

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит,
Оно гласит, что не унижу
Пристрастъя важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впреред мой будет вид.

Искусствовед (3-й). Одна из замечательных картин Иванова "Явление Христа народу". Можно сказать, что эта картина - работа почти всей его творческой жизни. Иванов писал ее 20 лет.

Главный герой картины - это народ. Люди измученные, униженные, покалеченные духовно и физически рабским бесправием, жестокой действительностью. Люди поднимаются навстречу Христу, тянутся к нему, проникают светлой надеждой. Христос же изображен на втором плане и символизирует надежду на духовное пробуждение и освобождение .

На картине изображен народ на рубеже язычества и христианства в момент духовного прозрения.

Картина Иванова уникальна и своим колоритом: голубые тени на человеческом теле, серая, тусклая зелень на солнце, оранжевые и зеленые рефлексии на лицах.

В картине отсутствует драматичность сюжета, динамика действия, бушевание страсти. Люди как-будто замерли.

Иванов писал картины с восковых фигур. Вышел за рамки академизма, писал реальную жизнь. Талант Иванова, проявившийся в изображении библейского сюжета стал предтечей новой жизни.

Тема - картины: обновление, возрождение человеческой личности, протест против ее подавления и угнетения.

Искусствовед (4-й).

В России появилось целое поколение художников - приверженцев натуральной школы. И первым среди них следует считать П. А. Федотова, картины которого представляют собой сцены из жизни. Это своего рода нравственные проповеди цель которых исправление ближних. Таковы " Свежий кавалер"

"Разборчивая невеста", "Завтрак аристократа", "Сватовство майора". В картине

"Сватовство майора" было типичное явление

тогдашней жизни- брак по расчёту: разбогатевший купец и вся его семья мечтает попасть "из грязи в князи" посредством брака дочки с разорившимся майором. Здесь наиболее ощутимо характерное для Федотова мизансцены: в центре желанная невеста вырывается из рук матери, грубо хватаящей её за юбку, чтобы удержать в комнате, остальные персонажи объединены в группы, каждая из которых по-своему "рассказывает" о купеческом патриархальном быте . Необычайная отточенность, выразительность поз, жестов, мимики персонажей позволяет на мгновение увидеть подлинные нравы этого семейства. Через минуту дочь оправит платье, маменька будет любезно улыбаться и кланяться, кухарка и домочадцы скроются в задние комнаты.

Персонажи выбраны Федотовым с удивительным знанием русской жизни. Картина представляет истинный шедевр в живописном отношении.

Хозяйка солон. Федотов стал в русской жанровой живописи предтечей критического реализма. Именно этому направлению , вскрывающему противоречия окружающего мира, предстояло стать господствующим в русском искусстве второй половины 19 века.

К. Брюллов, О. Кипренский, Тропинин, А. Венецианов, А. Иванов, П.А. Федотов – яркие представители золотого века в русской живописи 1-й половины 19 века. С первых лет нового века во вкусах и увлечениях общества сосуществовали различные художественные направления: с одной

стороны, царит классицизм (академизм), не признававший никаких отступлений от своего канона, с другой – появились романтические порывы к чему-то более свободному и самостоятельному, возникает натуральная школа, предшественница реалистического направления в живописи 2-й половины 19 века.

ТЕАТР

Чтец. «Волшебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С молодой Семеновой делил;
Там наш Катенин Воскресил
Корнеля гений величавой;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой;
Там, там, под сению кулис,
Младые дни мои неслись».

(А.С. Пушкин)

В 1-й половине 19 века театр играл большую роль в жизни общества. Наиболее яркой звездой русского театра был Михаил Семенович Щепкин.

Библиограф. Рассказывает о жизненном и творческом пути великого актера.

М.С. Щепкин – был тем актером и человеком, который сделал русский театр явлением не только культуры, но и общественной жизни.

Да, вы слышали о новинке театрального сезона? «Ревизор» Н.В. Гоголя. Ходят слухи, что цензура не пропускала эту пьесу, и только личное вмешательство Николая I позволило поставить комедию. После спектакля император смущенно сказал: «Всем досталось, а мне больше всех».

Чтец. «Театр уж полон: ложи блещут
Партер и кресла, все кипит,
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит»

(А.С. Пушкин)

У нас в гостях актеры. (Инсценировка явление 5, действие 3 пьесы «Ревизор»).

Чем можно объяснить такой огромный интерес к этой пьесе?

Литературный критик и гости солонки дают краткий анализ этого литературного произведения.

Первая половина 19 века – «Золотой век» в русской культуре. Для этого периода были характерны – растущий интерес к народу, к внутреннему миру человека, к проблемам «лишнего человека» в российской действительности и обличению ее пороков, но в то же время – прославление и утверждения лучших качеств людей, в их борьбе за справедливость, гуманизм. Такой расцвет всех видов искусств во многом был обусловлен подъемом патриотических чувств русского народа в войне 1812 года, ростом национального самосознания, развитием прогрессивных, освободительных идей декабристов. Весь «золотой век» русской культуры отмечен гражданской страстностью, верой в великое предназначение человека.

Еще раз вспомним представителей этой эпохи – А.С. Пушкин, М.И. Глинка, А.С. Грибоедов, К. Брюллов, О. Кипренский, А. Иванов, П.А. Федотов, К. Росси, А.Захаров и другие.

Хозяйка солона благодарит всех, подводит итоги.

Звучит вальс А.Грибоедова.

Домашнее задание: составить кроссворд «Золотой век русской культуры XIX века».

Литература:

1. А.С. Пушкин «Евгений Онегин».
2. Н.В. Гоголь «Ревизор».
3. «100 великих чудес света», М., 2000 г.
4. Г. Добыш. «Звезды русской сцены».
5. Л.Г. Емохонова «Мировая художественная культура», М., 2000г.
6. Искусство. М., 1989г.
7. Беседы о русской живописи. М., 1994г.
8. Э. Смирнова «Русская музыкальная литература».

Рецензия

на методическую разработку открытого урока «Золотой век русской культуры»

преподавателя истории и обществознания

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Губкинский политехнический техникум»

Довгань Натальи Дмитриевны

Данная разработка дает возможность познакомить учащихся с лучшими творениями русской культуры первой половины XIX века. Учащиеся знакомятся с основными направлениями культуры «золотого века»; происходит процесс формирования умения на основе текста, иллюстраций, дополнительной литературы составлять описания памятников культуры; воспитываются чувства уважения к представителям творческого труда, бережного отношения к памятникам культуры, прививается эстетический вкус.

Урок способствует формированию навыков самостоятельной поисковой деятельности, умению обобщать и систематизировать знания; формированию творческих способностей обучающихся, развитию интереса к изучению истории культуры.

Данный урок проходит в форме игры, учащиеся – гости солонки. Заранее им были даны задания: подготовить от первого лица сообщения, рассказы о памятниках и о деятелях культуры XIX века. При подготовке к уроку были использованы исторические материалы, документальные воспоминания, слайды с иллюстрациями. Особую атмосферу уроку создавала живая музыка и зажженные свечи на столах.

Материал разработан и опробован автором.

Работа может быть оценена положительно. Урок рекомендован для проведения в учебных заведениях.

Учитель истории и обществознания

МОУ СОШ №16

г. Губкин

Белгородской области

Светикова В.И.

