

УРОК 1

XIX ВЕК: ИСКУССТВО, ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Проблематика: Как в

XIX веке русское искусство стало зеркалом общества и инструментом критики власти?

Эта рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы во время летних каникул. Работайте в своём темпе, но регулярно — лучше 45 минут три раза в неделю, чем один длинный марафон.

Каждый раздел включает текст для чтения и анализа, вопросы трёх уровней, лексические упражнения и письменное задание. Выполняйте задания письменно в отдельной тетради.

[1] Репродуктивный — понимание текста [2] Аналитический — интерпретация [3] Рефлексивный — собственная позиция

ЧАСТЬ I — ЛИТЕРАТУРА

1.1 Введение: слово как политический акт

В России XIX века литература занимает особое место в общественной жизни: она является не только формой эстетического самовыражения, но и пространством политической и философской дискуссии. В условиях самодержавия, где свобода прессы была жёстко ограничена, а цензура действовала постоянно, именно художественная литература становится главной трибуной для обсуждения болезненных социальных вопросов — крепостного права, народной нищеты, произвола власти.

Это объясняет, почему великие русские писатели XIX века воспринимались не просто как художники, но как нравственные авторитеты, «учителя жизни». Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Николай Гоголь — все они ощущали на себе давление государства и вместе с тем пользовались огромным авторитетом в обществе. Литература существовала в постоянном напряжении между свободой слова и цензурой.

1.2 Текст для анализа

Н. В. Гоголь, «Мёртвые души» (1842) — фрагмент (глава I)

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в которой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел джентльмен, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод.

Въезд его не произвёл в городе совершенно никакого шума и не был сопровождён ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-

какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нём.

«Вишь ты», — сказал один другому,
«вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. — «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет».

Этим разговор и кончился.

Молодой человек оглянулся назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошёл своею дорогой.

Вопросы к тексту

[1] Уровень 1 — Понимание

1. Кто главный герой этого отрывка? Что мы узнаём о нём из первого абзаца?
2. Как реагируют мужики у кабака на приезд героя? Что их интересует больше?
3. Найдите в тексте три слова или выражения, характеризующих социальный тип персонажа.

[2] Уровень 2 — Анализ

4. Гоголь описывает Чичикова через систему «ни... ни...»: «не красавец, но и не дурной», «ни слишком толст, ни слишком тонок». Что этот приём говорит о стратегии персонажа?
5. Разговор мужиков о колесе — случайный ли эпизод? Какую функцию он выполняет в начале романа? Как Гоголь использует народный голос?
6. Найдите элементы иронии в этом отрывке. Как Гоголь создаёт комический эффект?

[3] Уровень 3 — Рефлексия

7. Гоголь писал «Мёртвые души» в то время, когда крепостное право в России ещё существовало. Как само название романа отражает его социальную критику? В чём парадокс «мёртвых душ» как товара?
8. Можно ли сказать, что Чичиков — типичный представитель своего общества или, напротив, исключение? Аргументируйте ваш ответ.

ЧАСТЬ II — ЖИВОПИСЬ: ПЕРЕДВИЖНИКИ И СОЦИАЛЬНАЯ КРИТИКА

2.1 Контекст: рождение Товарищества передвижников

В 1863 году четырнадцать студентов Императорской Академии художеств отказались писать картину на заданную тему и вышли из академии. Это «Бунт четырнадцати» положил начало движению, которое изменило всё русское искусство: Товариществу передвижных художественных выставок, основанному в 1870 году.

Передвижники отвергали академизм с его мифологическими и религиозными темами, далёкими от реальной жизни. Они хотели показывать настоящую Россию — её деревни, её народ, его страдания и силу. Сам формат «передвижных» выставок — которые ездили по провинциальным городам — был политическим жестом: искусство должно было стать доступным для всех, а не только для петербургской элиты. Главным коллекционером стал московский купец Павел Третьяков, собравший тысячи произведений.

2.2 Анализ произведений

Илья Репин, «Бурлаки на Волге» (1870–1873)



Репин написал эту картину после поездки на Волгу, где впервые увидел бурлаков. По его словам, зрелище людей, впряжённых в лямки вместо лошадей, потрясло его. Картина создавалась три года и была показана на первой передвижной выставке.

На переднем плане — группа из одиннадцати мужчин, тянущих баржу бечевой. Художник не создаёт обобщённый образ «народа» — каждый персонаж индивидуален:

у каждого своё лицо, своя поза, своя история.

Особенно выделяется молодой человек в центре — он немного отклоняется назад, как будто сопротивляется своей судьбе. Светлый горизонт с парусным судном на заднем плане создаёт горький контраст: прогресс существует — но он недостижим для этих людей.

Вопросы к «Бурлакам»

[1] Уровень 1

9. Сколько персонажей изображено? Как они организованы в пространстве?
10. Какой элемент фона создаёт контраст с фигурами на переднем плане?

[2] Уровень 2

11. Почему Репин изображает каждого бурлака по-разному, а не как однородную массу? Какой художественный и политический выбор это отражает?
12. Объясните значение молодого человека в центре группы. Как его поза отличается от других?

[3] Уровень 3

13. «Бурлаки на Волге» написана в 1873 году, через десять лет после отмены крепостного права (1861). Что это говорит о реальных последствиях реформы?

Илья Репин, «Иван Грозный и сын его Иван» (1885)



По свидетельству самого Репина, импульсом к созданию картины послужила симфония Римского-Корсакова «Антар», услышанная им в 1881 году — в том же году, когда был убит Александр II. Художник признавался, что музыка пробудила в нём мысли о насилии и крови.

Центральная пара — отец, прижимающий к груди умирающего сына, которого он только что ударил посохом — написана с поразительным психологическим мастерством.

Лицо царя выражает не торжество власти,

а ужас перед последствиями собственного гнева. Это уже не царь — это преступник перед лицом своего преступления.

Картина вызвала такой скандал, что Александр III распорядился закрыть к ней доступ: власть чувствовала в ней аллегорию саморазрушительности самодержавия.

[2] Уровень 2

14. Какие цвета доминируют в картине? Какую роль играет красный?

15. Почему Александр III запретил публичный показ картины? Что именно казалось ему опасным?

[3] Уровень 3

16. Репин изображает Ивана Грозного

в момент, когда он осознаёт свою вину. Как это переворачивает традиционный образ абсолютного монарха?

Василий Суриков, «Боярыня Морозова» (1887)



Суриков работал над этой картиной восемь лет. Феодосия Морозова — историческая личность: богатейшая вдова, сторонница старообрядчества, арестованная в 1671 году по приказу царя Алексея Михайловича. На картине её везут на допрос через московскую улицу. Её поднятая рука с двуперстием — жест старообрядческого благословения — является одновременно актом неповиновения власти.

Суриков мастерски показывает неоднородность толпы: реакции людей варьируются от горя и сочувствия до насмешки. Эта поляризация толпы — зеркало расколотого общества. Морозова — не просто жертва, она символ сопротивления: её вера сильнее власти государства.

[3] Уровень 3 — Сравнительное задание

Сравните «Бурлаков на Волге» Репина и «Боярыню Морозову» Сурикова. На обеих картинах изображены люди в ситуации принуждения или страдания. Как каждый художник показывает отношения между личностью и властью? Что общего и что различного в их подходе? (15–20 предложений)

ЧАСТЬ III — МУЗЫКА И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

3.1 «Могучая кучка» — коллективный манифест

В 1856–1870-е годы в Санкт-Петербурге сформировался кружок композиторов, вошедший в историю под названием «Могучая кучка» (по определению критика Стасова).

В него входили Балакирев, Кюи, Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков. Их объединяла общая программа: создать музыку, глубоко укоренённую в русских народных традициях, в противовес западноевропейским академическим канонам.

3.2 Сравнительная таблица: два подхода к «русскости»

	«Могучая кучка»	Чайковский
Программа	Народная музыка, русские мелодии, отказ от западных форм	Синтез русской традиции и европейских форм (симфония, балет)
Стиль	Экспериментальный, реалистичный (речевые интонации у Мусоргского), программная музыка	Эмоциональный, мелодичный, доступный, универсальный
Главные произведения	«Борис Годунов» (Мусоргский); «Богатырская симфония» (Бородин); «Шехеразада» (Римский-Корсаков)	«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Евгений Онегин»
Политическая позиция	Противостояние «западничеству»; искусство для народа	Надпартийный; признанный на Западе

[2] Уровень 2 — Вопросы

17. В чём принципиальное различие между музыкальными программами «Могучей кучки» и Чайковского?

18. Как вопрос «русскости» в музыке связан с более широким политическим спором о пути развития России?

[3] Уровень 3

19. Можно ли говорить о «национальной идентичности» в музыке? На каких основаниях? Используйте примеры из русской и французской музыкальных традиций.

ЧАСТЬ IV — ЛЕКСИКА И СТИЛИСТИКА

4.1 Тематический словарь

Русское слово	Traduction	Пример в контексте
самодержавие	autocratie	При самодержавии вся власть сосредоточена в руках царя.
крепостное право	servage	Крепостное право было отменено в 1861 году.
цензура	censure	Цензура не позволяла публиковать критические тексты.
социальная критика	critique sociale	Передвижники занимались социальной критикой через живопись.
достоинство народа	dignité du peuple	Репин показывает достоинство простого человека даже в страданиях.
художественный манифест	manifeste artistique	«Бунт четырнадцати» стал художественным манифестом.
абсолютная власть	pouvoir absolu	Абсолютная власть ведёт к насилию — такова идея Репина.
национальная идентичность	identité nationale	Музыка «кучкистов» строилась на национальной идентичности.
народная тема	thème populaire	Народная тема объединяет литературу и живопись XIX века.
внутренний конфликт	conflit intérieur	Достоевский исследует внутренний конфликт человека.

4.2 Упражнения

Упражнение 1 — Заполните пропуски

Слова для справки: цензура | самодержавие | достоинство | национальная идентичность | социальная критика | манифест

- В условиях _____, когда свободная пресса была невозможна, литература становилась главным орудием _____.
- Передвижники создали художественный _____, отвергавший академизм и провозглашавший искусство для народа.
- Репин изображает бурлаков, показывая _____ простого человека, а не жалкие существа.
- Вопрос о _____ России — «кто мы: европейцы или особый народ?» — объединяет споры о музыке, литературе и живописи.

Упражнение 2 — Конструкции для анализа произведения

Используйте следующие конструкции для написания 6–8 предложений об одном из рассмотренных произведений:

Конструкция	Функция
На первом плане изображено...	описание композиции
Художник намеренно использует..., чтобы...	анализ художественного приёма
Это произведение можно интерпретировать как...	интерпретация смысла
В контексте своего времени картина...	историческая контекстуализация
Контраст между X и Y подчёркивает...	анализ контраста
Реакция публики свидетельствует о том, что...	анализ рецепции

ЧАСТЬ V — ПИСЬМЕННОЕ ЗАДАНИЕ

«Искусство в России XIX века — это не украшение, а оружие.»

Согласны ли вы с этим утверждением? Опираясь на конкретные примеры из литературы, живописи и музыки, рассмотренные в этом уроке, покажите, как русское искусство XIX века соотносилось с властью, обществом и историей.

Объём: 25–35 предложений. Структура: введение (проблема)

→ три аргумента с примерами → заключение (позиция).

Рекомендуемый план

20. Введение: сформулируйте проблему и ваш тезис.
21. Аргумент 1: Литература как форма социальной критики (Гоголь, Достоевский).
22. Аргумент 2: Живопись передвижников как политическое высказывание (Репин, Суриков).
23. Аргумент 3: Музыка и вопрос национальной идентичности (Мусоргский vs Чайковский).
24. Заключение: может ли искусство оставаться политически нейтральным?

РЕСУРСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Для чтения

- Н. В. Гоголь, «Мёртвые души» — главы I, XI (образ Чичикова)
- Л. Н. Толстой, «После бала» (короткий рассказ)
- Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание» — часть I (монолог Раскольникова)

Для просмотра

- Сайт Третьяковской галереи: tretyakovgallery.ru
— виртуальные туры по залам XIX века
- Документальный фильм «Передвижники» — доступен на YouTube
- «Борис Годунов» Мусоргского — запись Большого театра (YouTube)

Совет: ведите словарь по каждому уроку. Записывайте не только переводы, но и примеры употребления в контексте. Это лучший способ подготовиться к khôlle в сентябре.