

**Культура России
первой половины
XIX века**

Первая половина XIX века — эпоха расцвета русской литературы. В это время сменяются разные литературные стили: если на рубеже XVIII—XIX веков господствовал классицизм, то в начале века распространяется сентиментализм, а ему на смену приходит романтизм.

На положении «живого классика» в конце XVIII — начале XIX века находился Гаврила Романович Державин.

Совершенно особое место в русской литературе занимает Иван Андреевич Крылов.

Еще в конце XVIII века он издавал сатирический журнал *«Почта духов»*, который высмеивал светских лоботрясов, взяточников, неправедных судей.

Крылова не смущали просторечия, он смело вводил в свою поэзию устную речь с ее неправильностями, черпал средства из языка простого народа. Его строки точны и лаконичны:

«В ком есть и совесть и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде не был он;
А вору дай хоть миллион —
Он воровать не перестанет».

В конце XVIII века внимание читателей привлекло новое имя — *Николай Михайлович Карамзин*. На журнальных страницах появились «Письма русского путешественника». Написанные легким слогом, они увлекательно рассказывали о дорожных впечатлениях автора, описывали театры, учебные заведения и парламенты, бытовые привычки и домашний обиход европейских народов, разговоры с известными писателями. Карамзин стремился познакомить своего читателя с литературной, политической и общественной жизнью Западной Европы. Свойственные сентиментализму черты в полной мере проявились в повести Карамзина «*Бедная Лиза*». Это была первая подобная повесть в русской литературе, которая всецело погружала читателя во внутренний мир человека, его переживания.

Последователем Карамзина являлся *Василий Андреевич Жуковский*. Он пользовался всеобщей любовью и уважением со стороны людей самых разных взглядов. Василий Андреевич являлся ярчайшим представителем романтизма. Для романтиков характерен интерес к истории и к традициям народного творчества. Была воскрешена забытая поэтическая форма — средневековая баллада. Автором первых русских баллад стал Жуковский.

Романтизм в литературе имел различные направления: историческое, философское, психологическое. Гражданский романтизм был свойственен творчеству будущих декабристов: К.Ф. Рылееву, В.К. Кюхельбеккеру, А.А. Бестужеву-Марлинскому. Главными для них становятся идеи патриотизма, жертвенности, свободной, независимой личности, ответственности и борьбы за свободу. «Дворянские революционеры» вдохновлялись идеей высокого предназначения поэта — гражданина, трибуна, борца за независимость.

К.Ф. Рылеев

В.К. Кюхельбекер

А.А. Бестужев

Русский романтизм, испытывая на себе сильное влияние западноевропейских идей, тем не менее, имел одно значительное отличие. Главным для русских романтиков становится образ «человека из народа». Как писал *В.Г. Белинский*, «народность есть альфа и омега эстетики нашего времени... Короче: "народность" сделалась высшим критерием, пробным камнем достоинства всякого поэтического произведения и прочности всякой поэтической славы».

Особенно ярко народность, по мнению Белинского, впервые в русской литературе проявилось в творчестве *А.С. Пушкина*. Роман «Евгений Онегин» Белинский некогда назвал «энциклопедией русской жизни», полагая, что «наша народность состоит в верности изображения картин русской жизни». Именно начиная с «Евгения Онегина» роман — психологический, социальный и бытовой — становится господствующей формой русской литературы.

Литературная деятельность Пушкина, как и многих поэтов той поры, началась очень рано. Первое его стихотворение было опубликовано еще в период учебы Пушкина в Царскосельском лицее. Стихи В.А. Жуковского, В.Ф. Одоевского и М.Ю. Лермонтова тоже появлялись в сборниках ученической поэзии, в то время, когда они учились в Благородном пансионе Московского университета.

В.Ф. Одоевский

Обязательной принадлежностью любой столичной или провинциальной гостиной в конце XVIII — первой половине XIX века был альбом. «В альбом...» сочинял всякий.

Лермонтов серьезен:

«Как одинокая гробница
Вниманье путника зовет,
Так эта бледная страница
Пусть милый взор твой привлечет».

А Пушкин смеется:

«В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я,
Уверен будучи душою,
Что всякий мой усердный вздор
Заслужит благосклонный взор...»

П.А. Вяземский

В те времена образованный человек должен был уметь выразить свои чувства и мысли — в форме *шарады*, стихотворения или изречения к случаю, сделать набросок, симпровизировать. Высокая бытовая культура предполагала, что каждый образованный человек должен уметь владеть кистью, пером или карандашом.

П.А. Вяземский об альбоме своего приятеля заметил, что в нем «в смешных и метких изображениях проходит все петербургское общество. Со временем этот альбом может сделаться исторической достопримечательностью». Так и произошло со многими альбомами той эпохи.

«Шекспиром комедии» назвал Белинский *Александра Сергеевича Грибоедова*, автора пьесы «Горе от ума». Конфликт пьесы одновременно личный и социальный, не случайно комедия пользовалась особой популярностью в декабристской среде. Автору «Горе от ума» так и не довелось увидеть свою комедию напечатанной: цензура наложила свой запрет и в журнале появились лишь отрывки из этой пьесы. Весь текст «Горе от ума» без изъятия увидел свет лишь в 1862 году.

Важной вехой на пути от романтизма к реализму стало творчество *Михаила Юрьевича Лермонтова*. Имя Лермонтова сделалось известным широкой читающей публике, когда в списках повсеместно распространилось стихотворение «Смерть поэта». Роман «Герой нашего времени» закладывает основы русского реалистического романа. Согласно трагическому мироощущению Лермонтова, социально-психологическая среда обрекает человека на разочарование, отверженность, взаимное непонимание.

Важнейшая роль в реформировании русского языка принадлежит Н.М. Карамзину. В.Г. Белинский в середине XIX века так охарактеризовал его заслуги: «Карамзин преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжелой славянщины и приблизив его к живой, естественной разговорной русской речи... он старался писать, как говорится. Погрешность его в сем случае та, что он презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников».

Противниками карамзинистов были сторонники *президента Российской академии А.С. Шишкова*. Шишков отстаивал чистоту русского языка, он полагал, что вместо иностранных слов следует употреблять русские, образуя новые слова из славянского корня.

Журналисты александровской эпохи писали, что «нынче в моде издавать журналы». И действительно, начинается подлинная «эра журналов». Русская литература как будто набиралась сил — крупные современные произведения еще не появлялись, и потому особое значение имели небольшие нравоучительные рассказы, повести, заметки, особенно переводы и переложения, которые публиковались в периодических изданиях.

В 1802 году выходит первый номер поистине новаторского журнала — «Вестник Европы» под редакцией Н.М. Карамзина. Здесь публиковались выдержки из иностранной прессы, статьи и речи государственных деятелей, редакция знакомила читателей с общественной и литературной жизнью Европы.

В Ъ С Т Н И К Ъ
Е В Р О П Ы,

и з д а в а е м ы й
Николаемъ Карамзинымъ.

Ч А С Т Ъ VIII.

М О С К В А, 1803.
Въ Университетской Типографіи
у Люби, Гари и Попов.

В Петербурге и Москве выходили все новые и новые издания: «Северный вестник», «Северная почта», «Журнал российской словесности», «Новости русской литературы», «Друг просвещения», «Московский курьер». Журналы были самых разнообразных направлений: научные, общественно-литературные, ведомственные, литературно-художественные.

Направление многих журналов определялось позицией одного из главных идейных лагерей той эпохи. Так, славянофильскую позицию занимали «Москвитянин» М.П. Погодина и «Отечественные записки» А.А. Краевского, западническую — «Телескоп» Н.И. Надеждина.

М.П. Погодин

А.А. Краевский

Н.И. Надеждин

Особенный интерес стал вызывать раздел литературной критики с приходом в русскую литературу В.Г. Белинского. В конце 1830-х — начале 40-х годов вся читающая Россия с нетерпением ожидала выхода нового номера журнала «*Отечественные записки*», в котором регулярно печатался Белинский. Он разработал особый жанр *критического фельетона*. Его статьи отличались независимостью мнений, легкостью изложения, остроумием, ясно выраженной позицией автора. Фельетоны Белинского были выдержаны в тоне разговора с читателем. Особенный интерес вызывали ежегодные обзоры, посвященные литературным произведениям, появившимся за истекший год.

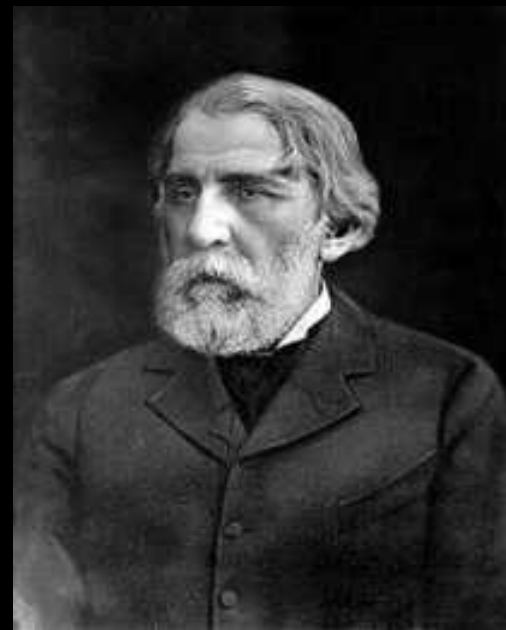
После восстания декабристов в стране наступила реакция. Правительство и консервативная часть дворянства главным источником крамолы считали литературу и просвещение. Именно они и стали основной мишенью властей. В 1826 году был принят новый цензурный устав, состоявший из 230 параграфов. За деятельностью цензурных комитетов надзидало III отделение. Многие испытали на себе тяжесть новых порядков. Кого-то отправляли в ссылку на Кавказ, подобно Лермонтову, или в крепость, как это случилось с И.С. Аксаковым, а еще легче было очутиться на гауптвахте, где побывали многие — от старика-цензора С.Н. Глинки, который пропустил в печать какие-то строки, сочтенные властями двусмысленными, до И.С. Тургенева, который осмелился назвать Гоголя в некрологе «великим писателем».

И.С. Аксаков

С.Н. Глинка

И.С. Тургенев

Необычайный успех выпал на долю романа *Михаила Николаевича Загоскина* «Юрий Милославский, или русские в 1612 году». Загоскина называли даже «русским Вальтером Скоттом».

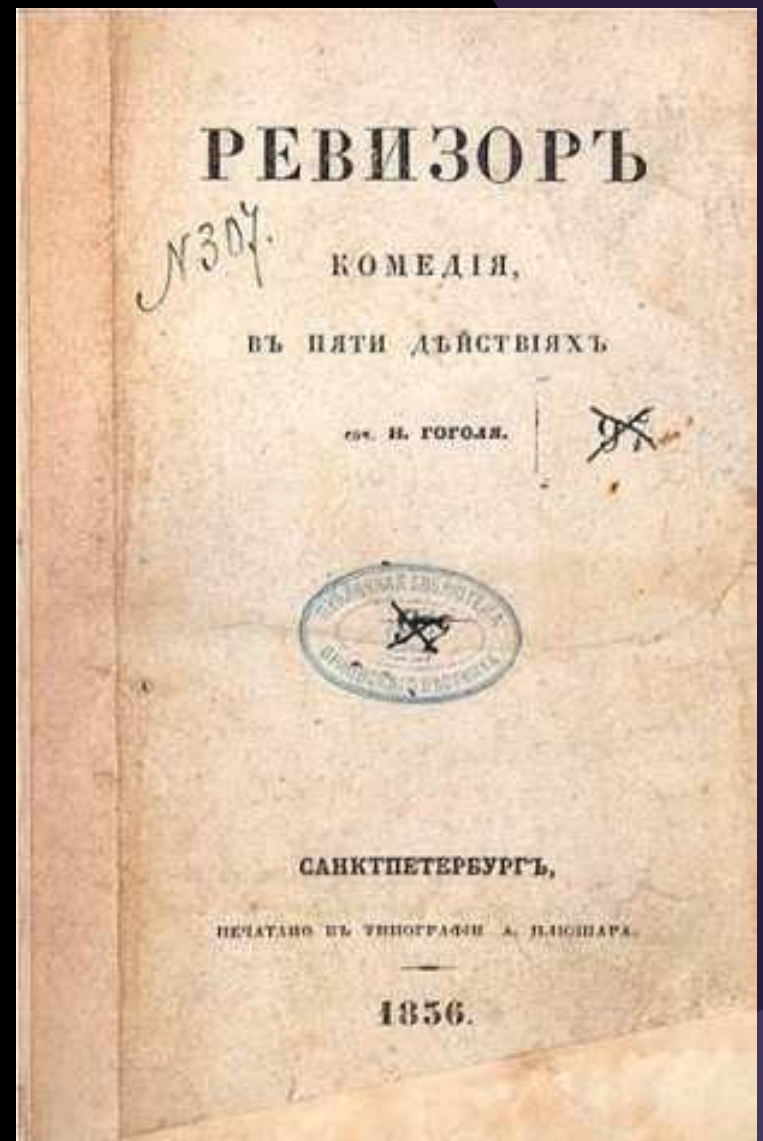
Одним из основоположников русской фантастики стал Владимир Федорович Одоевский, который интересовался наукой и техникой. В его романе к земле приближается комета, которая грозит планете гибелью, а люди достигают Луны, и это помогает справиться с перенаселением Земли.

М.Н. Загоскин

Литературный критик В.Г. Белинский заявил в 1830-е годы, что на смену пушкинской эпохи приходит «гоголевский период». После появления «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николай Васильевич Гоголь сразу же занял место одного из ведущих русских писателей. Сильнейшее впечатление произвела комедия «Ревизор», которую отличает глубокий психологизм, свойственный Гоголю юмор и наблюдательность. *В «Ревизоре» «я решился собрать в одну кучу все дурное в России... все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем», — писал сам Гоголь.*

Высшее общество восприняло «Ревизор» как грубую карикатуру, как злую насмешку над русской провинцией.

Обложка первого издания «Ревизора»

1830–1840-е годы стали временем распространения в реалистической литературе так называемой «натуральной школы», основателем которой стал Гоголь. К «натуральной школе» принадлежали И.А. Гончаров, Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Д.В. Григорович, И.И. Панаев. Героем произведений писателей этого направления стал «маленький человек» и его судьба. Место просвещенного дворянина занял разночинец, мелкий чиновник, крепостной крестьянин, причем подчеркивался интерес не только к внешности героя, но и к его привычкам, бытовой обстановке.

И.А. Гончаров

Н.А. Некрасов

И.И. Панаев

Вершиной творчества Н.В. Гоголя стала поэма «Мертвые души». Сюжет «Мертвых душ», как и «Ревизора», был подсказан Гоголю Пушкиным. Это эпическое произведение Николай Васильевич закончил в 1840 году, но лишь спустя два года удалось его напечатать. Цензурный комитет дал такое разрешение лишь с условием внесения значительных поправок.

Титульная страница первого издания

Число грамотных людей в первой половине XIX века в Российской империи было ничтожным. Развитие книжного дела замедлялось и тем, что читающая часть общества предпочитала книги на иностранных языках, прежде всего на французском. В 1801 году Александр I, взойдя на престол, отменил запрет на ввоз иностранных книг, а в 1802 году — предварительную цензуру и дал разрешение на открытие частных типографий. Крупнейшими книгоиздателями являлись Академия наук и Московский университет. Университетские воспитанники, профессора и «любители наук» нередко завещали свои библиотеки университету. Так в университетской библиотеке появились богатые книжные собрания М.Н. Муравьева Т.Н. Грановского, собрание гравюр Ф.Ф. Вигеля.

Академия наук . Первая половина XIX века

Московский университет

В 1810 г. была основана крупнейшая императорская Публичная библиотека в Петербурге, причем русский отдел комплектовал её глава И. А. Крылов.

Здание Императорской Публичной библиотеки. Гравюра начала 19 века

Все больше становилось частных библиотек. Редкие книги и рукописи часто коллекционировали богатые вельможи. Одним из таких собирателей стал граф А.И. Мусин-Пушкин, в его библиотеке среди других редчайших документов хранилась знаменитая рукопись «Слова о полку Игореве». В московском пожаре 1812 года собрание Мусина-Пушкина, к сожалению, погибло. Граф Н.П. Румянцев, которому принадлежала одна из самых больших библиотек, в 1828 году открыл ее для посетителей. Впоследствии это собрание, насчитывавшее около 30 тысяч томов, легло в основу крупнейшей государственной Российской библиотеки.

А.И. Мусин-Пушкин

Н.П. Румянцев

Самым значительным издателем той эпохи являлся *Александр Филиппович Смирдин*, который опубликовал собрания сочинений Пушкина, Крылова, Гоголя, Жуковского, Лермонтова. Увеличивая тираж, подбирая более дешевую бумагу и простые обложки, Смирдин снижал цены на книги, и они становились более доступными для любителей чтения. Именно Смирдин стал первым, кто платил гонорары за литературный труд. Настоящим событием петербургской литературной жизни стал переезд книжной лавки Смирдина на Невский проспект в начале 1830-х годов. На втором этаже прекрасно оборудованного магазина была открыта платная библиотека. По случаю новоселья хозяин устроил праздничный прием, и его гостями были Пушкин, Крылов, Жуковский, Вяземский, Гоголь, Одоевский.

Первые десятилетия XIX века в архитектуре сохранял свои позиции классицизм. Элементы античной классики использовались архитекторами для воплощения новых идей, созвучных времени. Период позднего классицизма в России, продолжавшийся до 1830-х годов, называется ампир. Расцвет ампира приходится на послевоенную эпоху. Этот стиль стал воплощением торжества русского оружия, укрепления мощи Российской империи после войны 1812 г., ее политического статуса. Ампиру были свойственны монументальность, массивность, декоративность и стремление приблизиться к античным формам во всем, от архитектуры зданий до изделий прикладного искусства, одежды, предметов быта.

Знакомству с памятниками античной, средневековой и новейшей архитектуры способствовали путешествия молодых архитекторов. *Президент Академии художеств А.Н. Оленин* организовал систему командировок лучших учеников за границу, где они учились в мастерских известных европейских зодчих.

Воплощением идеи будущего расцвета русской экономики стало здание Биржи на стрелке Васильевского острова, возведенное архитектором Тома де Томоном. Внешний облик нового «Храма торговли» вызывал в памяти античный храм. Император Александр I придавал особое значение развитию торговли и сам заложил первый камень в основание постройки

С. Петербургъ
St-Petersbourg

Нева и Биржа
La Néva et la bourse

Непростую задачу должен был решить архитектор, которому, по замыслу Павла I, предстояло возвести новый храм — *Казанский собор*. Император желал, чтобы этот храм напоминал собор святого Петра в Риме, величайший собор католического мира. Спустя годы Казанский собор стал мемориалом Отечественной войны 1812-го года. Его иконостас был отделан серебром, которое казаки отбили у французов, пытавшихся увезти сокровища из России, здесь же поместили военные трофеи — знамена и штандарты, ключи от крепостей. В пределах собора похоронили М.И. Кутузова.

Автор проекта
А. Н. Воронихин

Главный архитектор Адмиралтейств-коллегии А.Д. Захаров создал новое Адмиралтейство — образное воплощение величия России как морской державы.

Автором ансамбля *Михайловского дворца* стал архитектор *К.И. Росси*. В едином стиле было продумано и окружающее пространство: Михайловская площадь, Михайловская улица и великолепный сад. По проекту Росси отстроили и здание Русского музея, и целостный ансамбль Дворцовой площади со зданием генерального штаба и Театральной улицей, перспектива которой замыкалась Александринским театром. Новые монументальные постройки 1800-х годов сразу формировались как ансамбли. Это являлось характерной чертой зодчества той эпохи. Архитекторы предусматривали не только сооружение нового здания, но и обустройство близлежащих улиц, разбивку парка и установку скульптуры.

Сознание победного шествия России вперед в своем державном развитии воплощалось в теме триумфальной арки в 1810–1830-х годах. Уникальная сдвоенная арка, увенчанная колесницей, была возведена в композиции Главного штаба на Дворцовой площади Петербурга, позже сооружены триумфальные арки зданий Сената и Синода, символизирующие единство церкви и государства. На Дворцовой площади поставили самую высокую *триумфальную колонну* — *Александрийскую*, работы *Огюста Монферрана*.

Москвичи радостно приветствовали восстановление старых зданий, возвращение к прежнему образу жизни. Архитектор Д.И. Жилярди восстановил здание Московского университета, которое сильно пострадало в пожаре 1812 года. Архитектура здания, возведенного как «храм науки», подчеркивало важность науки и образования.

Архитектор Бове и инженер А.А. Бетанкур являлись авторами уникального московского Манежа, символа воинского триумфа. Конструкции крыши были рассчитаны так тщательно, что пространство шириной в 45 метров перекрывалось деревянными пролетами без всякой опоры. До тех пор подобного эффекта можно было достичь лишь при возведении бетонных и кирпичных куполов.

Бове А.И.

А.А. Бетанкур

В 1830-х годах наступает упадок классицизма. Одним из последних крупнейших сооружений классицизма стал Исаакиевский собор в Петербурге, архитектором которого явился Огюст Монферран.

Архитектор К.А. Тон явился автором проектов храма Христа Спасителя в Москве и других важнейших сооружений — в Кремле были возведены Большой Кремлевский дворец и Оружейная палата.

В начале XIX века на улицах русских городов появляются торжественные монументы, памятники царям, героям и выдающимся соотечественникам. Н.М. Карамзин. предложил увековечить память о Минине и Пожарском. В объявленном конкурсе победил проект скульптора И.П. Мартоса.

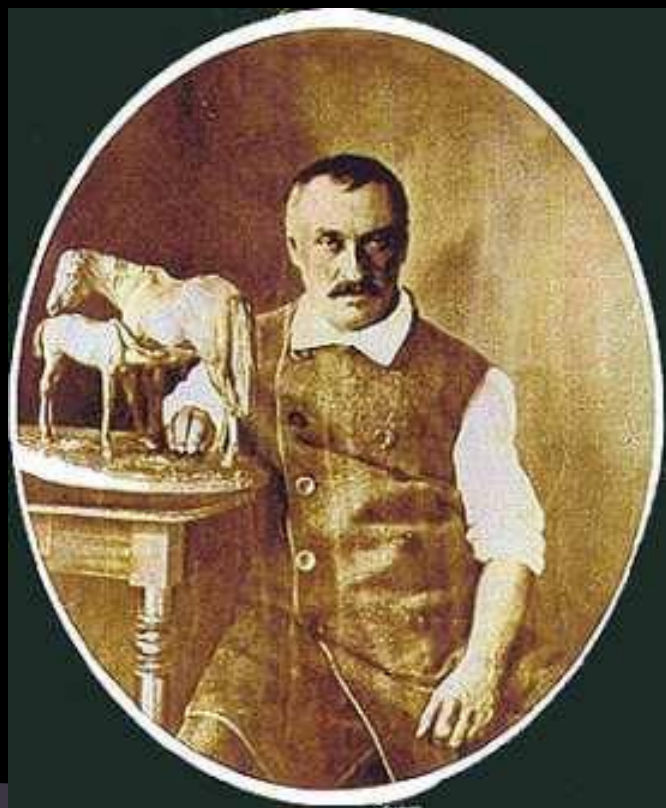

Выдающимся художником-медальером, творцом мелкой пластики был Ф.П. Толстой. Широчайшую популярность заслужила его серия рельефов посвященная главным сражениям Отечественной войны 1812 года и заграничным походам 1813–1814 годов. Его рельефы, которые отличались изяществом силуэта, тончайшей прорисовкой мелких деталей, можно было встретить во многих домах в XIX веке, они и до сих пор воспроизводятся в гипсовых копиях. Скульптура первой половины XIX века, помимо важнейшего самостоятельного значения, становится одним из инструментов архитектора в создании целостного художественного образа.

Ф. П. Толстой. Народное ополчение 1812 года. 1816. Медальон. Воск

Первым русским скульптором-анималистом является П.К. Клодт, умевший внимательно наблюдать и точно передавать натуру. На Аничковом мосту в Петербурге до сих пор прохожие любуются скульптурами «Укрощение коня наездником» его работы, которые олицетворяют борьбу человека со стихией. Другая работа художника, конный памятник Николаю I, уникален: лошадь, несущая всадника, стоит на двух задних ногах, а передние ноги повисают в воздухе. Специально для петербургского Летнего сада, где, как мы хорошо помним из «Евгения Онегина», традиционно гуляли со своими гувернерами дети, Клодт изваял монумент И.А. Крылову.

Общественный интерес в начале XIX века устремился к героическому прошлому русского народа. Поэтому в начале XIX века в устав Академии художеств внесли пункт о необходимости давать ученикам темы по русской истории. Долгие годы в Академии художеств сохранялась традиция предлагать выпускникам в качестве темы для картины исторические сюжеты. Одним из первых выбрали сюжет «Дмитрий Донской на Куликовом поле», и большую золотую медаль за картину на эту тему получил *Орест Кипренский*. профессиональный уровень подготовки русских художников в эту эпоху значительно повысился.

В начале XIX века в изобразительном искусстве появляются романтические произведения. В природе живописцев-романтиков привлекало буйство стихии, как например, в картине «Девятый вал» Ивана Айвазовского или «Пейзаж с грозой» Ореста Кипренского. В человеке «романтиков» интересовали прежде всего сложность его душевного мира, характер, темперамент.

«Девятый вал»
Ивана
Айвазовского

Образы простых людей привлекали художника В.А. Тропинина, который до 47 лет находился в крепостной зависимости. Тропининские портреты отличало особое идиллическое мировидение, их герои бесконфликтны и гармоничны.

Автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль (1844)

"Кружевница" 1823 (Третьяковская галерея, Москва)

В России в начале XIX века возникает пейзажная живопись. Популярными были прежде всего мотивы итальянской природы, поскольку глазами образованных русских Италия виделась как воплощение счастливой гармонии, некий «полуденный рай», как называли эту страну поэты. Именно туда направлялись художники, писатели, просто путешественники, и в Италии существовала большая русская колония. Более двадцати лет прожил в Италии лучший русский пейзажист первой половины XIX века С.Ф. Щедрин. Одно из лучших его полотен — «Берег Сорренто с видом на остров Капри».

Автопортрет. 1817

К.П. Брюллов был наиболее известным художником первой половины XIX века. Завоевав большую золотую медаль в Академии художеств, он получил право стажировки в Италии. Там он посещал руины города Помпеи, погибшего некогда под слоем вулканической лавы и пепла Везувия, изучал фрески, бродил по древним улицам. Результатом его работы стала картина «Последний день Помпеи», в которой нашла выражение характерная для романтизма идея — противоборство людей с жестокими силами природы. В России художника ожидал триумф. Мастерство художника, умение передать игру света, душевные переживания персонажей, все внушало публике восхищение.

Родоначальником бытового жанра в России стал *А.Г. Венецианов*. Для него не существовало разделения на сюжеты «низкие» и «высокие», свойственные классицизму; основным объектом его изображения стала крестьянская повседневность, близкая в своем понимании к сентиментализму Н.М. Карамзина.

Жнецы

Художник А.А. Иванов много лет посвятил написанию одной картины — «Явление Христа народу». Главной идеей картины стало духовное возрождение человечества через нравственное усовершенствование. Иванов стремился к живой передаче всей сложности человеческого духовного мира.

Явление Христа народу

Явление воскресшего Христа Марии Магдалине

В 1830—1840-е годы в русском изобразительном искусстве появляются ростки нового художественного направления — реализма, который, стремясь показать жизнь без прикрас, выбирал новые, непривычные сюжеты. Основателем критического реализма в русской живописи стал П.А. Федотов. Творчеству Федотова в высшей степени свойственна социально-обличительная тенденция, не случайно позже художник Иван Крамской назвал его «Гоголем в русской живописи». И действительно, поневоле вспоминается и «Ревизор», и «Мертвые души», когда смотришь на полотна Федотова «Свежий кавалер», «Завтрак аристократа», «Сватовство майора». Реализм, отсутствие условности в федотовской живописи не сразу было воспринято современниками, его осуждали за «карикатурное» изображение действительности, несерьезность.

Сватовство майора

Свежий кавалер

Завтрак аристократа

На рубеже XVIII–XIX веков начинается подъем русского театра. В образованном обществе театр пользовался популярностью, и постоянное посещение драматических постановок, оперы и балета считалось хорошим тоном. В журналах неизменно публиковались театральные рецензии. В воспоминаниях и дневниках людей той эпохи нередко встречаются упоминания о постановках, пьесах, актерах, подробно анализируется их игра.

В Петербурге и Москве были отстроены монументальные театральные здания: в Петербурге возвели драматический Александринский и Михайловский театры, где выступали французская и итальянская труппы. В Москве балетные и оперные постановки ставились в Большом театре, а драматические шли в Малом.

Лучшей драматической актрисой первой четверти XIX века считалась *Е.С. Семёнова*.

Одним из лучших актеров «романтического театра» являлся *П. С. Мочалов*. Звездной его ролью стал образ Гамлета, который особенно волновал воображение публики в николаевскую эпоху, когда люди постоянно сталкивались с невозможностью изменить что-либо в окружающей действительности.

Основоположником реализма на русской сцене стал великий актер московского Малого театра М.С. Щепкин. Наиболее удачными ролями Щепкина стали образы Фамусова из «Горя от ума» и городничего в гоголевском «Ревизоре». Щепкин много работал над ролями, условности театральной игры он противопоставлял правдоподобие. «Быть, а не казаться», — провозглашал он.

В начале XIX века создаются основы русского классического балета. Важная роль в этом принадлежит талантливому постановщику и педагогу французу *Шарлю Дидло*, который работал в России десять лет. Среди лучших балерин той эпохи — ученицы Дидло А.С. Новицкая и А.И. Истомина.

Россия на рубеже XVIII–XIX веков прежде всего славилась своими хорами и высокой певческой культурой. К примеру, композитор Г. Берлиоз ставил русскую Придворную капеллу гораздо выше всех, слышанных им, а в их число входила и римская папская капелла. Автором популярных духовных сочинений был Д.С. Бортнянский.

В 1802 г. в России создается Филармоническое общество. В его залах выступали с концертами знаменитые музыканты, среди которых Ф. Лист, Г. Берлиоз, П. Виардо. В сезон общество давало несколько больших концертов, знакомило публику с новинками, именно здесь впервые в России прозвучали произведения Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена. Основателем русской школы в музыке стал М.И. Глинка. «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» положили начало двум направлениям русского оперного искусства — народной музыкальной драме и опере-сказке.

Глинка М.И.
Опера "Руслан и
Людмила". 1842.
Ария Руслана

Глинка М.И.
Опера "Жизнь за
царя". 1836.
Вальс

М. И. Глинка на Памятнике
«1000-летие России» в
Великом Новгороде

Другим крупнейшим композитором первой половины XIX века был А.С. Даргомыжский.

Даргомыжский А.С. Опера "Каменный гость". 1872.
Диалог Дон Гуана и Липарелло

Даргомыжский А.С. Опера "Русалка". 1856. Ария
Мельника

И Глинка, и Даргомыжский, как и практически все композиторы того времени, писали музыку для романсов, необыкновенно популярных в русском обществе. Их исполняли в каждой гостиной, пели со сцены. А.А. Алябьев, к примеру, являлся автором около 200 романсов, а Даргомыжский — не менее 100. Среди поэтов, к которым обращаются авторы вокальных пьес, — Жуковский, Дельвиг, Пушкин, Лермонтов, Кольцов. В первой половине XIX века в России складывается национальная школа музыки. Но по-прежнему на русской сцене царят итальянские исполнители и композиторы.

А.А. Алябьев

Алябьев А.А., Дельвиг А.А. Романс
"Соловей". 1823