

Тема 3. Лекция 5. Культура XX века

План:

1. Концепции формирования нового типа общества.
2. Глобализация: социокультурный подход.
3. Художественная культура XX в.

1. Особенности формирования нового типа общества

Концепция
постиндустриального
общества

Р.Арон,
З.Бжезинский,
Д.Белл,
А.Тоффлер.

Концепция
информационного
общества

Дж.Несбитт,
И.Масуда,
Ф.Мэклап.

Новая форма гуманизма	признание ценности человека как личности
Полистилизм	Многообразие культурных форм в одежде, манере поведения, поиск новых изобразительных средств
Синкретизм	сочетание или слияние несовместимых и несопоставимых образов мышления и взглядов
Формирование нового типа культуры	«массовая культура»

2. Глобализация: социокультурный подход

- П.Бергер, С.Хантингтон, С.Амин, Л.Бентон
- Позитивные, негативные аспекты глобализации
- Противоречия современной культуры

3. Художественная культура XX в.

Особенности:

- многообразие стилей, направлений и методов (полистилизм),
- отход от классических приемов художественного творчества, разрыв с традициями реализма и других предшествующих художественных направлений,
- поиск новых изобразительных средств,
- синкретизм — сочетание или слияние несовместимых и несопоставимых образов мышления и взглядов.

Декаданс (позднелат. – упадок)

**Общее наименование
кризисных явлений культуры
рубежа XIX-XX вв.
Отмечены настроениями
безнадежности, неприятия жизни,
крайнего индивидуализма.**

**Идеи декаданса легли в основу
многих модернистских течений
начала XX в.**

- Представители: Ш.Бодлер (1821-1867), П.Верлен (1844-1869), М.Метерлинк (1862-1949), Ш.М.Ж.Гюисманс (1848-1907) и др.

Модерн

(фр. - ар нуво, нем. - югендстиль)

- Стилевое направление конца XIX- начала XX вв.
- **Отличительные черты:**
 - 📁 Поэтика символизма
 - 📁 Декоративный ритм гибких текучих линий
 - 📁 Стилизованный растительный узор

СИМВОЛИЗМ

Представители:

- в поэзии - Шарль Бодлер (1821—1867), Поль Верлен (1880—1921), Александр Александрович Блок (1880—1921);
- в живописи — Михаил Александрович Врубель (1856— 1910);
- в музыке — Александр Николаевич Скрябин (1872—1915), Игорь Фёдорович Стравинский (1882 - 1971)
- в драматургии - Всеволод Мейерхольд (1874 - 1940)

Картиной М.В.Нестерова «Видение отроку Варфоломею» (1890) часто иллюстрируют начало

М.А.Врубель (1856-1910).

Летящий демон

Литература модерна

- Наиболее значительна в стиле модерн - проза

(романы М. Пруста «В поисках утраченного времени», Дж. Джойса «Улисс», Ф. Кафки «Замок»)

- Эти романы - ответ на события Первой мировой войны, породившей поколение, получившее в литературе название «потерянного» (анализируются духовные, психические, патологические проявления человека).

Джеймс Джойс
(1882-1941)

Экзистенциализм

(проповедь индивидуализма, неизбежность
одинокости человека во враждебном и абсурдном
мире)

- Ж.П.Сартр
(1905-1980)

- Ф.Кафка
(1883-1924)

Архитектура модерна

- **Особенности:**

- новые строительные технологии и материалы: железобетон, цемент с различными наполнителями, сталь, бетон, пенобетон, стекло, полиматериалы.

- попытки решения проблемы «минимального жилья», дешевого жилья, соединявшего особую экономичность с комфортом буржуазной квартиры.

- **Идея:**

- соединение рациональных конструкций с применением современных строительных материалов.

Архитектура модерна

**Антонио Гауди. Дом Бальо.
Испания. 1906**

Архитектурные тенденции:

**объединение с областями
человеческой деятельности.**

**«Архитектура как скульптура»
родила Гауди и Ле Корбюзье.**

**«Архитектура как инженерия»
породила направления
функционализма и хай-тека.**

Архитектура модерна

Свободное оформление плана.

- Столбы

(здание на столбах, которые заменяют первый этаж)

- Плоская крыша

(с использованием ее в качестве сада)

- Удлиненное окно

- Свободное оформление фасада

Центр Ле Корбюзье в
Цюрихе. 1967

Признаки функционализма»

Главное преимущество функционализма - быстрота постройки.

«Пять признаков функционализма»:

- использование прямоугольных форм;
- основной материал — монолитный и сборный железобетон, стекло, реже — кирпич;
- Отсутствие орнаментации;
 - «Плоские, по возможности, эксплуатируемые кровли» — идея Ле Корбюзье;
 - для промышленных и, частично, жилых и общественных зданий характерно расположение окон на фасаде в виде сплошных горизонтальных полос — так называемое «ленточное остекление», — идея Ле Корбюзье;
 - широкое использование образа «дома на ножках» - идея Ле Корбюзье

Башня Олимпийского стадиона в Хельсинки (1934 - 1938)

Хай-тек

(англ. hi-tech, от high technology — высокие технологии)

■ Основоположники:

■ Ричард Роджерс, Ренцо Пиано, Норман Фостер

■ Черты:

- использование прямых линий и простых фигур;
- широкое применение стекла, пластика, металла;
- трубчатые конструкции из металла и лестницы, выведенные наружу здания;
- децентрированное освещение, создающее эффект просторного, хорошо освещённого помещения;
- в виде исключения жертвование функционалом в угоду дизайну и стилю хай-тек.

Штаб-квартира Fuji TV
(арх. Кэндзо Тангэ).

Деконструктивизм

- **Основоположник** – французский философ и теоретик литературы Жак Деррида (1930 - 2004).

Черты:

- визуальная усложнённость, неожиданные изломанные формы, подчёркнуто агрессивное вторжение в городскую среду.

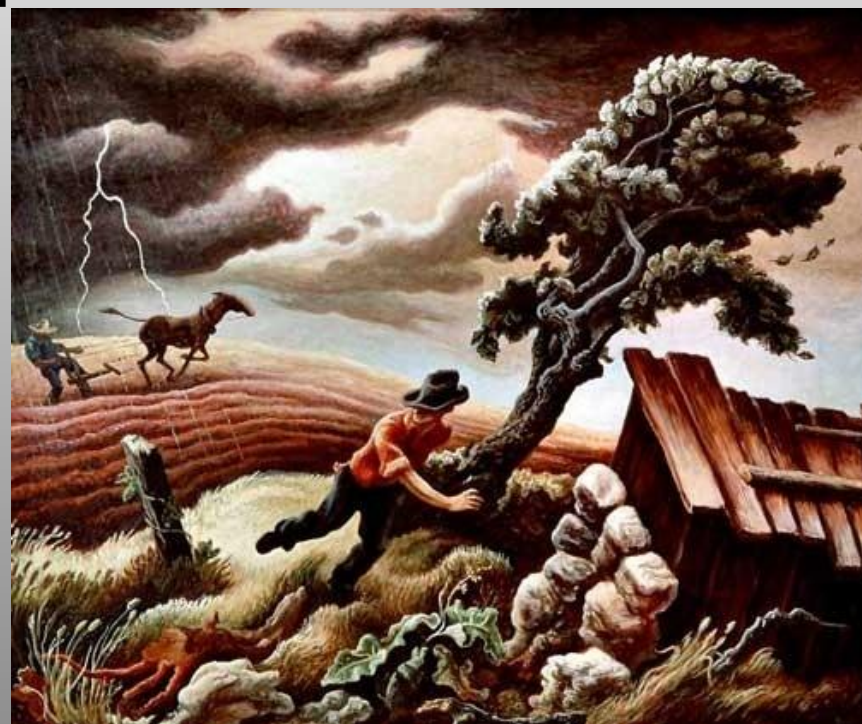

Центр обработки данных MIT, США

Модернизм

Общее обозначение направлений искусства

импрессионизм,
экспрессионизм,
нео- и постимпрессионизм,
фовизм,
кубизм,
футуризм,
абстрактное искусство,
дадаизм,
сюрреализм.

Томас Бентон
(1889-1975). Гроза

Импрессионизм

(фр. impressionnisme, от impression - впечатление)

- **Зарождение:** Франция, вторая половина XIX в.
- **Идея:**
мир движущийся, эфемерный, ускользающий, поэтому акцент - на это уходящее мгновение, на настоящее. Предпочтение свету, прикосновению, цветным вибрациям.
- **Особенности:**
контурный рисунок, как и светотень, отсутствует; глубина не передаётся перспективой, но смягчением цветовых тонов. Преимущество — живым цветам солнечного спектра. Чёрные, коричневые и серые цветовые тона в общем игнорируются, не включаются в палитру. Чистые цвета часто кладутся на холст без предварительного смешивания на палитре.

Импрессионизм

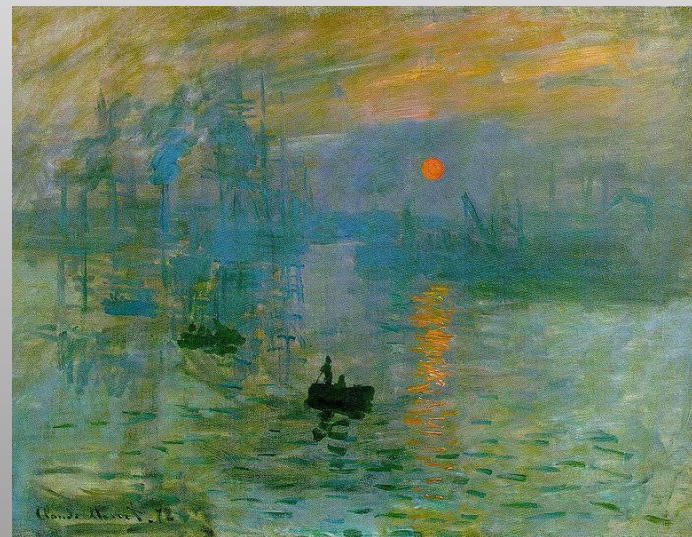
Представители:

в живописи

- Огюст Ренуар (1841 - 1919),
- Эдгар Дега (1834 - 1917),
- Клод Моне (1840 - 1926),
- Эдуар Мане (1832 - 1883),
- Камиль Писсарро (1830-1903),
- Фредерик Базиль (1841-1870),
- Альфред Сислей (1839-1899),
- Константин Александрович Коровин (1861—1939);

в поэзии

- Иннокентий Федорович Анненский (1855—1909)

Клод Моне. Впечатление.

Восходящее солнце (фр. *Impression, soleil levant*). 1872. Дала название направлению «импрессионизм» после выставки 1874 г. в Париже

Футуризм

Джакóмо Бálла (1871 - 1958)

Умбérто Боччóни (1882 - 1916)

Луиджи Руссо́ло (1885-1947)

Джино Северини (1883 – 1966)

- **Идея:**

разрушение культурных стереотипов, техника и урбанизм - главные признаки настоящего и будущего.

- **Автор слова и основоположник направления** — итальянский поэт Филиппо Маринетти (1876—1944).

- **1912:** первая выставка художников-футуристов (Париж).

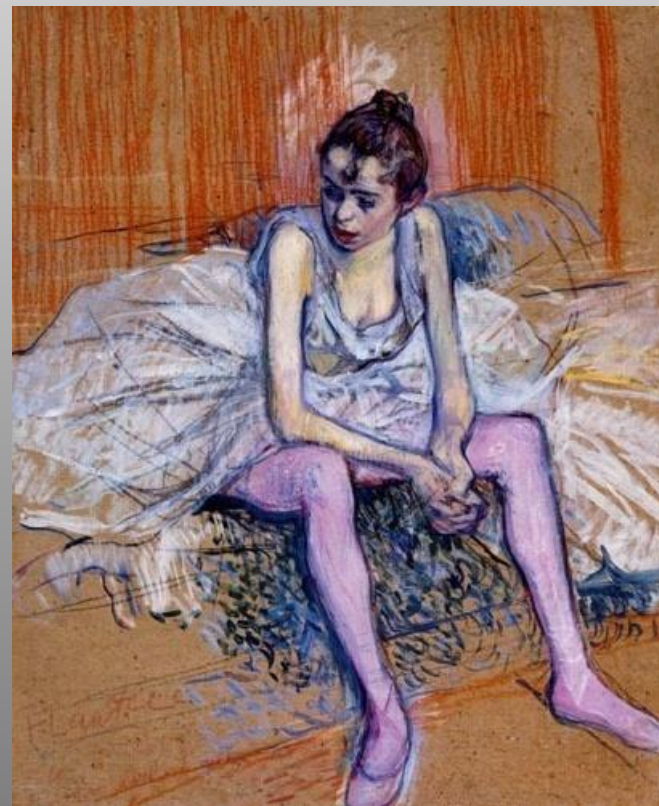
Умберто Боччони. Материя. 1912

Постимпрессионизм

Винсент Ван Гог. Звездная ночь. Сен-Реми.
(1889)

Тулуз-Лотрек. Сидящая танцовщица в
розовом трико (1890)

Абстракционизм

(лат. «abstractio» - удаление, отвлечение)

Идея:

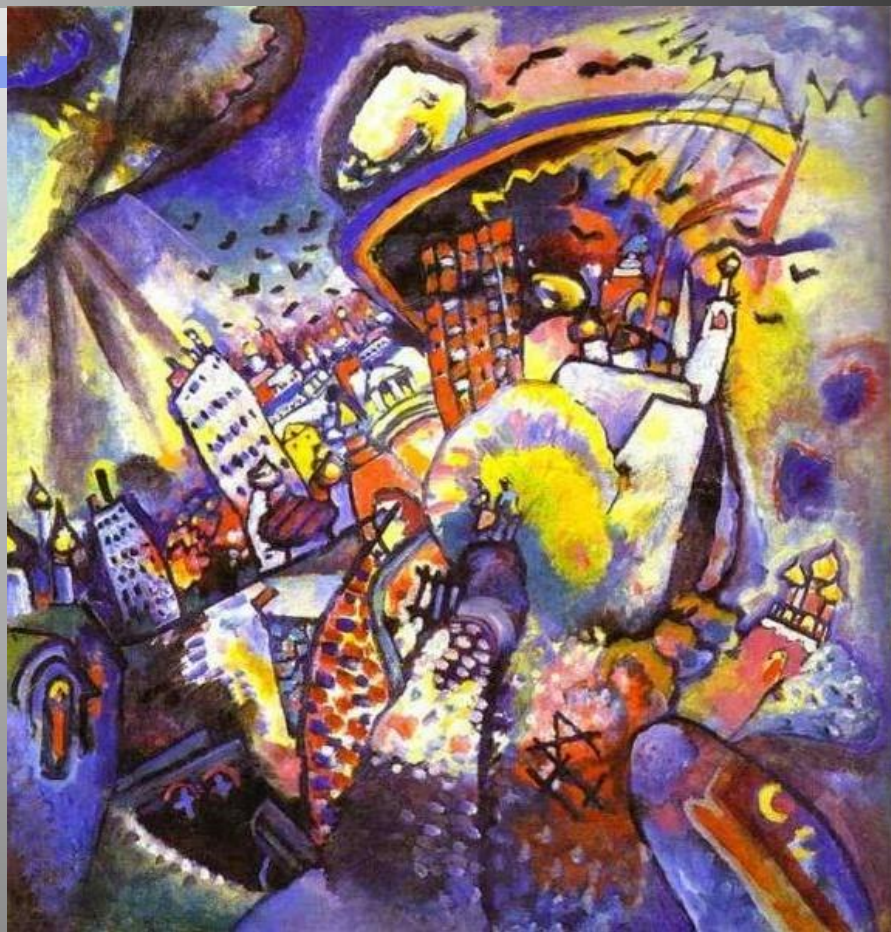
отказ от изображения форм реальной действительности, создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации.

Абстракционизм

Представители:

Василий Васильевич
Кандинский (1866—1944),

Казимир Северинович
Малевич (1878—1935)

Кандинский В.В. Москва
(1916)

Кубизм

Представители:

Пабло Руис Пикассо

(1881 – 1973)

Жорж Брак (1882 – 1963)

Хуан Грис (1887 – 1927)

Пабло Пикассо. Авиньонские девицы.
1907

Сюрреализм

(Г.Аполлинер, Л.Арагон, П.Элюар)

Впервые использовал этот термин французский поэт Г.Аполлинер.

Ведущие фигуры сюрреализма:

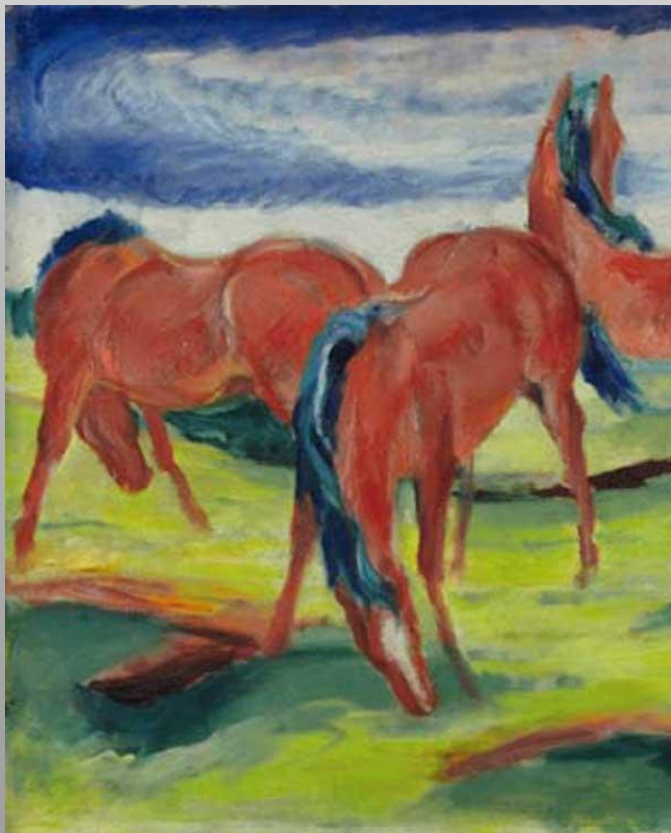
П. Элюар (1895—1952) и Л. Арагон (1897—1982).

Ведущий эстетический принцип - автоматическое письмо, основывающееся на теории З. Фрейда. Автоматическое письмо — творчество без контроля разума, запись свободных ассоциаций, грез, сновидений. Излюбленный прием сюрреалистов — «ошеломляющий образ», состоящий из несопоставимых элементов.

Экспрессионизм

Ф.Марк. Пасущиеся лошади

А.Явленский. Шокко в широкополой шляпе

Неоимпрессионизм (дивизионизм, пуантилизм)

- **Основные представители :**

Ж. Сёра Ж. Сёра и П. Синьяк. Термин ввёл критик Феликс Фенеон в статье для бельгийской газеты «*L'art Moderne*» («Современное искусство»), чтобы отличать творчество Сёра от импрессионистов («Современное искусство»), чтобы отличать творчество Сёра от импрессионистов. Впоследствии стиль Сёра также получил название «пуантилизм».

- Для передачи своего впечатления об изображаемом объекте художники-неоимпрессионисты прибегали к различным оптическим эффектам, например, разлагая сложные тона на чистые цвета. Они считали, что разделение цвета на чистые тона и ритм чётких линий могут раскрыть новые грани в изображении обычных предметов.

Ж.Сера. Канкан

П.Синьяк.
Дорога в Женневиль

ФОВИЗМ

Направление в живописи начала XX в.

Наименование было в насмешку присвоено группе молодых парижских художников (А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке, Э.-О. Фриез, Ж. Брак, А.-Ш. Манген, К. ван Донген), совместно участвовавших в ряде выставок 1905-1907 гг., после их первой выставки 1905 г.

А.Матисс. Музыка

Дадаизм

М.Дюшан. Портрет

Картина Макса Эрнста 1920 года

- Основатель течения поэт Тристан Тзара обнаружил в словаре слово «дада». «На языке негритянского племени Кру, — писал Тзара в манифесте 1918 г. , — оно означает хвост священной коровы, в некоторых областях Италии так называют мать, это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынском языках. Это могло быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета. Во всяком случае — нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения».

Главная идея:

разрушение какой бы то ни было эстетики.

Дадаисты провозглашали: «Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего, несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего».

Постмодерн (вторая половина XX в.)

- Выражение мировоззрения, переход к новому витку в развитии культуры, размывание границ, рамок между формами культурной деятельности.
- Буквально означает то, что после «модерна», или современности.
- Лишен стремления к исследованию глубинных проблем и процессов бытия, стремится к простоте и ясности, к совмещению культурных эпох.

Постмодерн. Характерные черты

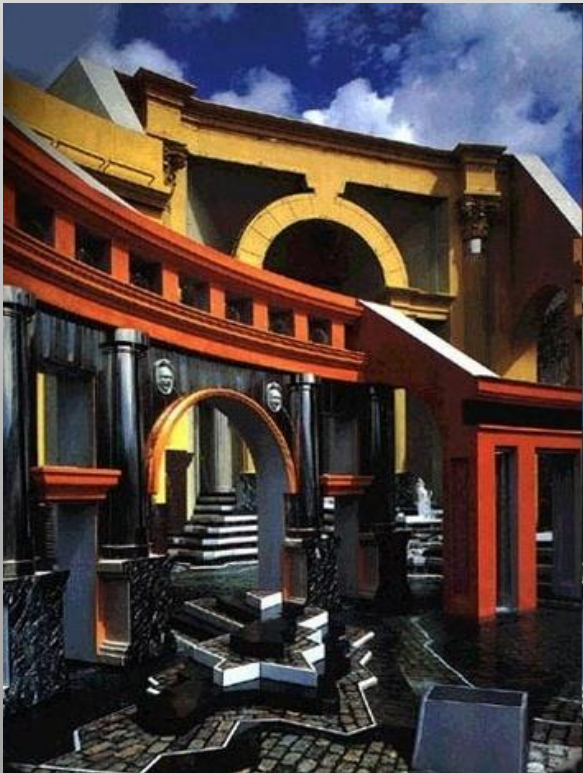
Ихаб Хасан:

- Неопределенность, культ неясностей, ошибок, пропусков.
- Фрагментарность и принцип монтажа.
- "Деканонизация", борьба с традиционными ценностными центрами: сакральное в культуре, человек, этнос, логос, авторский приоритет.
- "Все происходит на поверхности" — без психологических и символических глубин, "мы остаемся с игрой языка, без Эго".

Комплекс концертных залов.
Франция, Париж

Постмодерн. Характерные черты

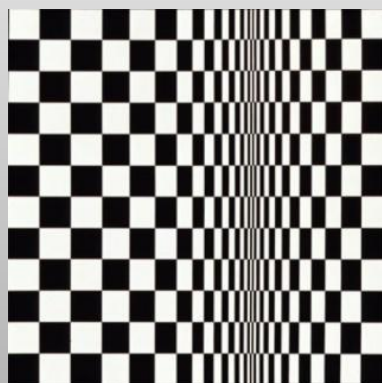

Пьяцца д'Италия, Чарльз Мур,
1975-1980 США, Новый
Орлеан

- Молчание, отказ от мимезиса (подражания) и от изобразительного начала.
- Ирония, причем положительная, утверждающая плюралистическую вселенную.
- Смешение жанров, высокого и низкого, стилевой синкретизм.
- Театральность современной культуры, работа на публику, обязательный учет аудитории.
- Имманентность – срастание сознания со средствами коммуникации, способность приспособливаться к их обновлению и рефлексировать над ними.

Постмодернизм

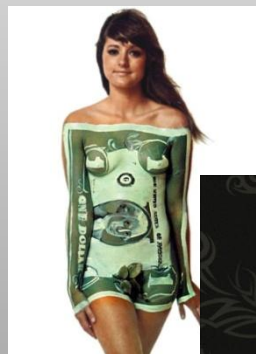
- Оп-арт

- Поп-арт

Боди-арт

Перформанс

Инсталляция

Перформанс

- Разновидность акционизма**, возникшая в авангардистских движениях в 1960-х годах. **Акция перформанса** - короткое представление, исполняемое одним или несколькими участниками в художественной галерее или в музее; - представляющее публике живые композиции с символическими атрибутами, жестами и позами. Акции перформанса заранее планируются и протекают по некоторой программе

Инсталляция

- Пространственная композиция, созданная художником из различных элементов — бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, фрагментов текстовой и визуальной информации

Реализм: новые течения

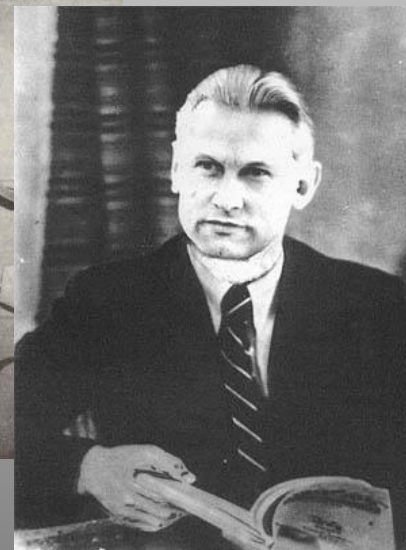
**Соцреализм:
акцент на решении
социальных проблем**

**Неореализм:
правдивое отражение
социального бытия,
борьба за социальную
справедливость и
достоинство человека**

Гиперреализм: фотоживопись

Соцреализм.

М.Горький, Н.Островский, К.Симонов, А.Фадеев и др.

Неореализм

Д.Ривера. «Человек на перепутье»

Х.Д.Сикейрос. «Наш нынешний образ»

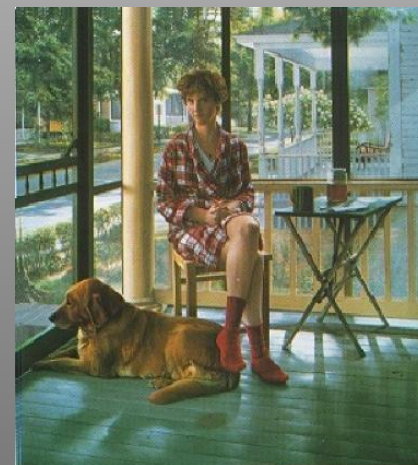
Неореализм

- **Литература:** Э. Хемингуэй, Э. Ремарк, А. Миллер, Б.Брехт, У.Фолкнер, Т. Манн
- **Кинематограф:** Л.Висконти, Р. Росселини, А. Куросава, А.Вайда

Гиперреализм:

художники Уилл Коттон, Скотт Прайор, Джон де Андреа, Рафаэлла Спенс, Бернардо Торренс, Герхард Рихтер, Хило Чен

- Художественное течение в живописи и скульптуре, основанное на фотографическом воспроизведении (копировании) действительности.
- В 1973 Иса Брахот предложил термин "гиперреализм" как мягкий французский синоним слишком жесткого слова "фотореализм".

Кинематограф

- **Отличительная черта культуры**

XX в.: расширение сфер ее воздействия на людей через средства массовой коммуникации (радио, кино, телевидение)

- Кино возникло под влиянием потребностей общества осмыслить свою историю, жизнь и деятельность

- В 20-е г. кинематограф становится не только популярным и модным видом искусства, но и киноиндустрией: формируются множество киностудий, сеть кинопроката.

- **Режиссер С.Эйзенштейн («Броненосец «Потемкин»»)**

Кинематограф

Киноискусство исторически подразделяется на 4 вида:

- Художественный,
воплощается средствами исполнительского творчества;
- Документальный,
является особым видом публицистики;
- Мультпликация,
реализуется графическими или кукольными персонажами;
- Научно-популярный,
использует средства всех трех жанров для пропаганды знаний.

Кинематограф

30-е годы XX в.:

начало эпохи звукового кино, что делает его еще более массовым.

«Новые времена» (Ч. Чаплин),
«Гроздь гнева» (Дж. Форд),
«Хлеб наш насущный» (К. Видор).

- Кадр из кинофильма «Гроздь гнева»
- Режиссер Дж. Форд

Всем

Воспринимавшим этот спектр
мнений
Спасибо за внимание и терпение!