

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.

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.

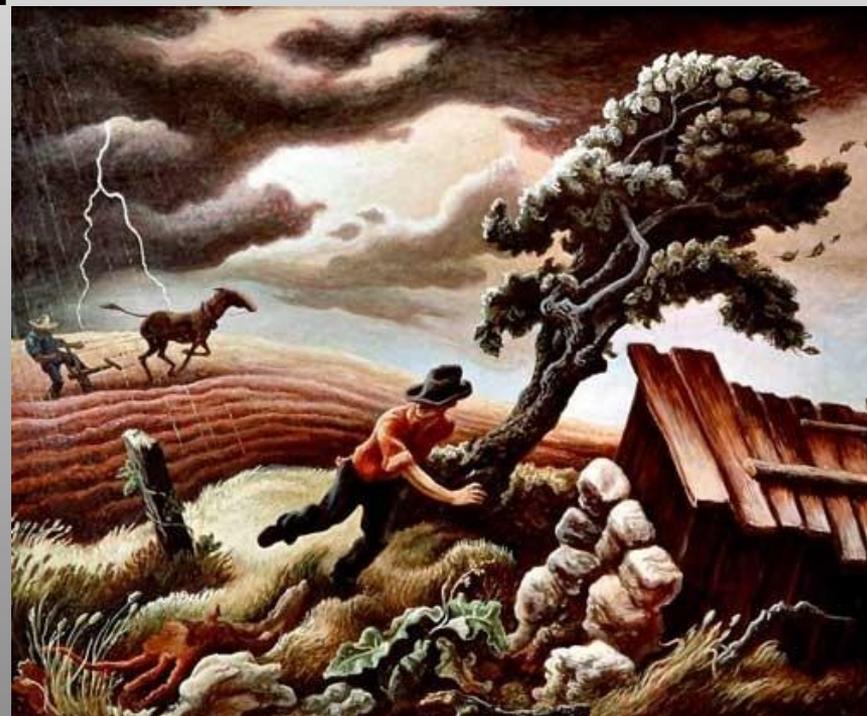

Центр обработки данных MIT, США

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

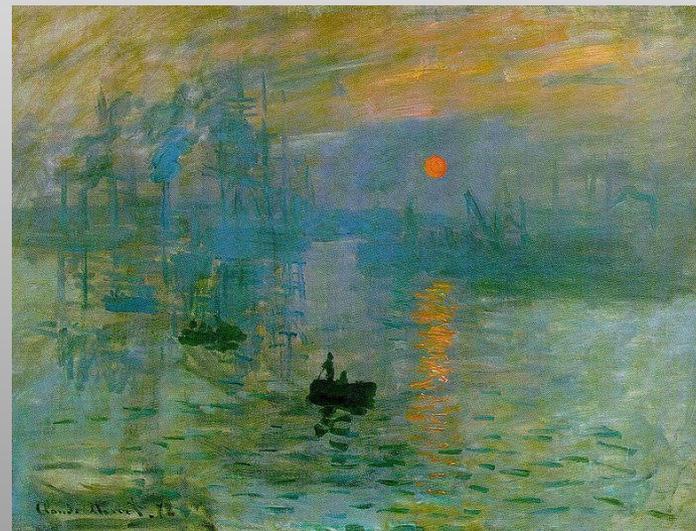
Представители:

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 Руссоло (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).

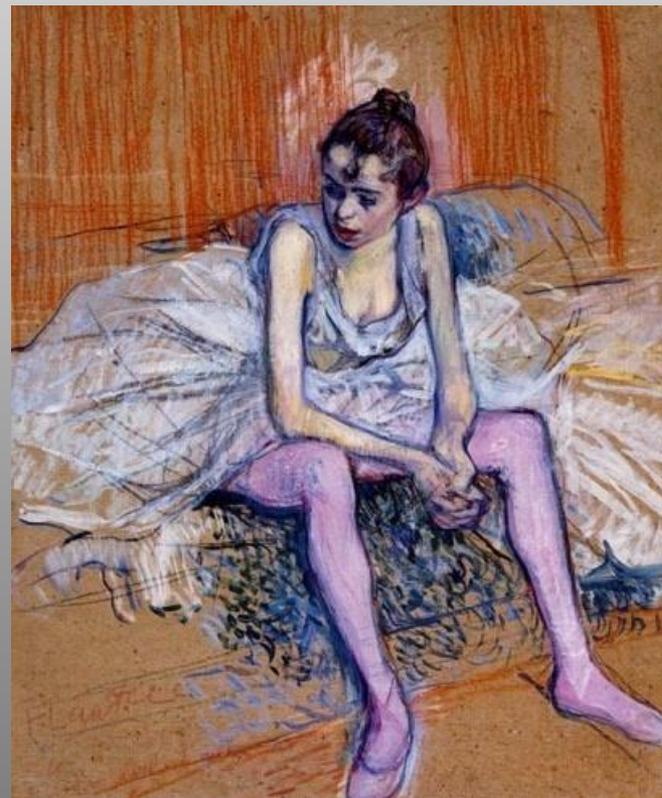
Умберто Боччони. Материя. 1912

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

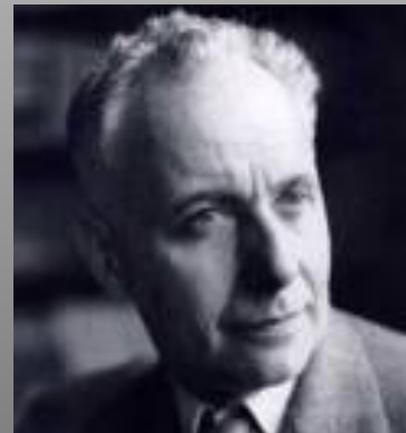
(Г.Аполлинер, Л.Арагон, П.Элюар)

Впервые использовал этот термин французский поэт Г.Аполлинер.

Ведущие фигуры сюрреализма:

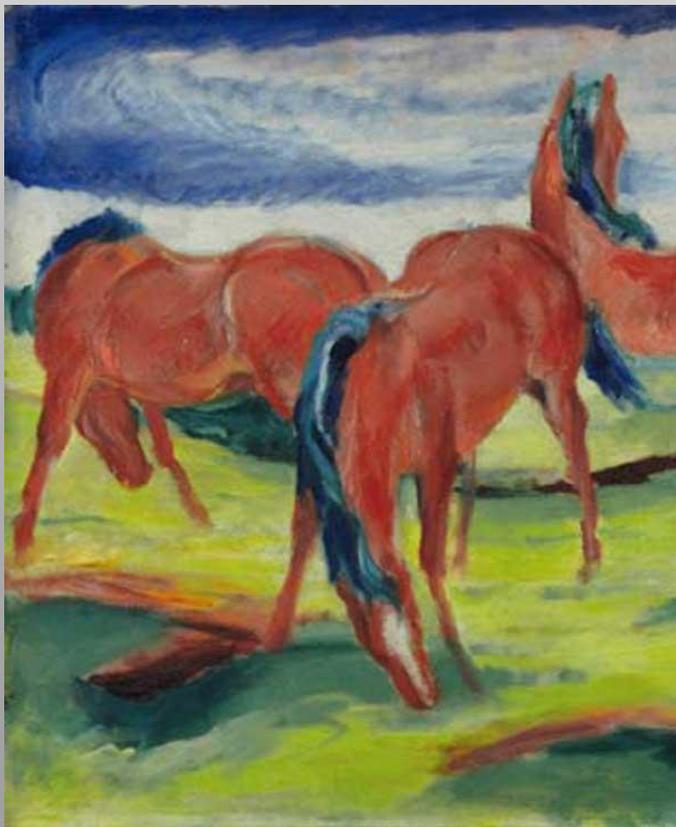
П. Элюар (1895—1952) и Л. Арагон (1897—1982).

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.

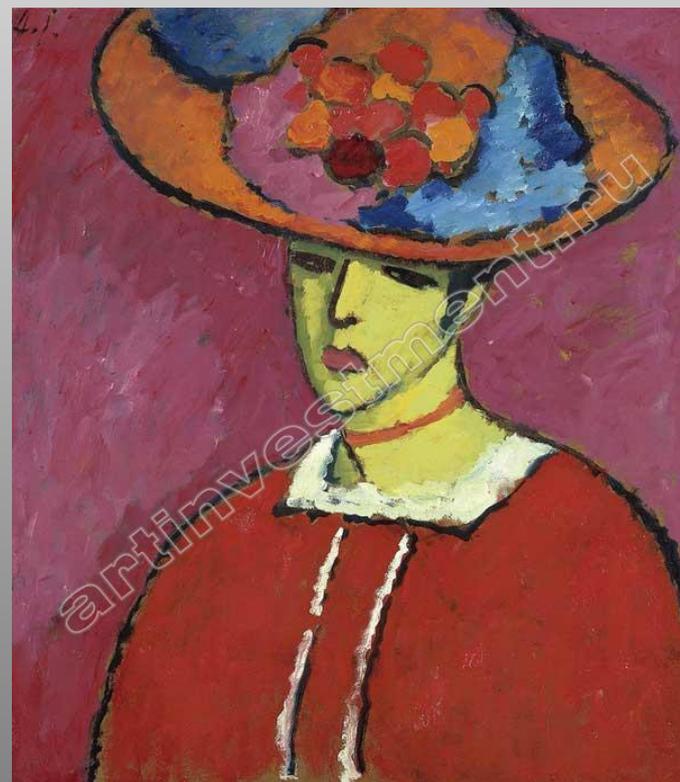

Экспрессионизм

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.

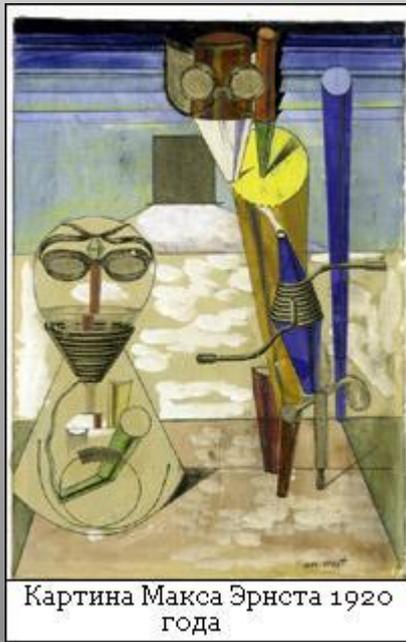

А.Матисс. Музыка

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

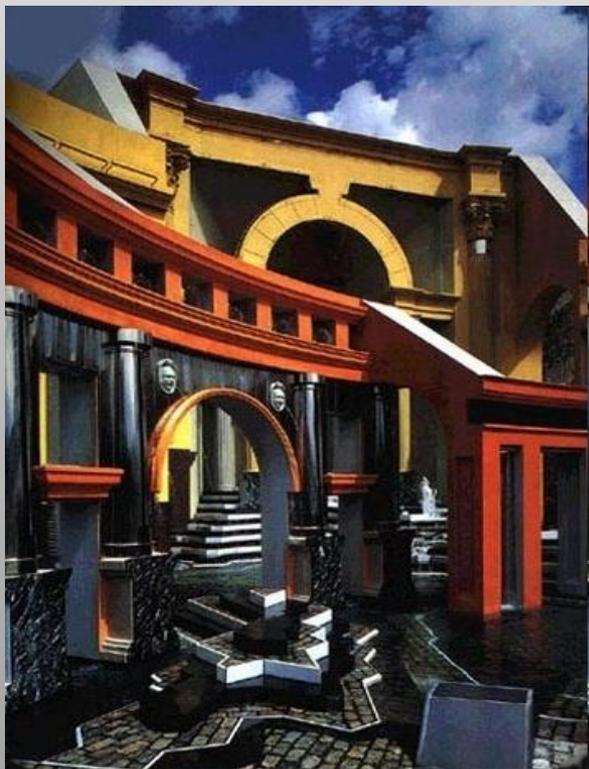
Ихаб Хасан:

- 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

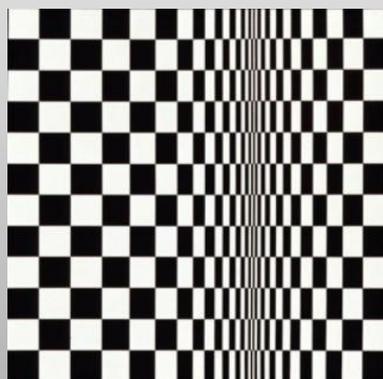

Пьяцца д'Италия, Чарльз Мур,
1975-1980 США, Новый
Орлеан

- 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

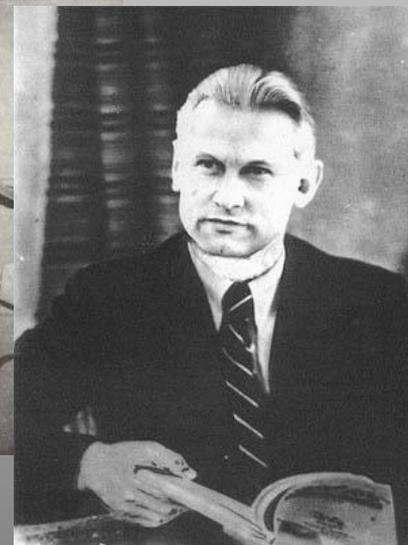
**Соцреализм:
акцент на решении
социальных проблем**

**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»

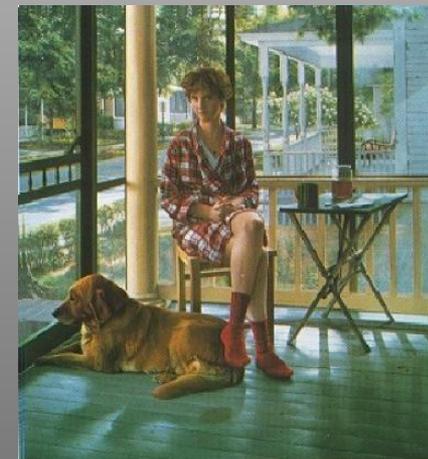
Неореализм

- **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;
- Мультипликация,
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!