

Культура эпохи модерна

Подготовил Лукьянова А. А.

Группа Асу 10 -1

Проверил Зудина

Модерн

Модерн — одно из названий стилевого направления в европейском и американском искусстве кон. XIX — нач. XX век. В Бельгии, Великобритании и США, он известен как «новое искусство», в Германии — «Югенд-стиль», в Австрии — «стиль Сецессиона», в Италии — «стиль Либерти», в Испании — модернизм (modernismo).

Модерн возникает в условиях кризиса буржуазной культуры, как один из видов неоромантического протеста против антиэстетичности буржуазного образа жизни, как реакция на усиление позитивизма и прагматизма.

Модерн

Ф. О. Шехтель.
Лестница в особняке Рябушинского в Москве.
1902 - 1906.

Ф. Ходлер. "День".
1898 - 1900.
Художественный музей. Берн.

Этапы модерна в культуре западной Европы

Период становления модерна обозначен национально романтическими захватами, интересом к средневековому и народному искусству. Этот этап характеризуется возникновением художественно ремесленных, которые противопоставляли себя капиталистической индустрии.

«Зрелое» модерн приобретает черты интернационального стиля, который базируется на применении принципиально новых художественных форм. В противовес эклектизма с его интересом к достоверности воссоздания отдельных деталей исторического и национального стилей, модерн стремился возродить дух стилового единства художественных организмов. Это обусловило возникновение нового типа художника-универсала, который совмещает в одном лице архитектора, графика, живописца, дизайнера и теоретика.

Цивилизация модерна и её черты

После премодерн в его различных вариациях и формах, западная цивилизация перешла к организации своей социальной жизни на иных основаниях и преследуя ранее неизвестные цели. Сам этот переход сопровождался возрастанием субъектности, а с ней и технологических возможностей овладения материей истории в её пространственно-временных и субстратных формах. Речь всё же идет о более широком и фундаментальном процессе рационального охвата мира, с последующим изменением структуры и функций входящих в него подсистем - природы, социума, человека, да и самой истории.

Несомненно, что в центре этого процесса стоит Французская революция с её *Liberte - Egalite - Fraternite*, подготовленная всем ходом Просвещения, но сама ставшая эталоном последующих социальных преобразований на основе разума. В таком случае именно проективное видение путей развития цивилизации модерна, становится важнейшей чертой наступающей эпохи.

Цивилизация модерна и её черты

Примирение искусства с жизнью достигается отрицанием всех признаков реального бытия, вплоть до отрицания образа творчества вообще, отрицание самой функции искусства как зеркала мира. Отсюда две черты любого модерн: гипертрофия субъективной воли художника в борьбе против враждебной ему реальности и падения идеальных пределов субъективности под давлением лишённого смысла развития событий. Единственный носитель прекрасного для модерн — это искусство, где и создается (а не отображается) истинная красота.

Хронологические рамки модерна как история цивилизации

Хронологические рамки искусства Модерна очень узки, всего каких-нибудь тридцать лет приблизительно 1886-1914 гг. Однако Модерн - это не один какой-либо стиль, множество различных стилей и течений составляющих период, может быть, не менее важный, чем эпоха Возрождения XVI в. Рубеж XIX-XX вв. имел "значение этап завершающего грандиозный цикл развития европейской культуры, начавшийся еще в античности.

Хронологические рамки модерна как история цивилизации

Главным содержанием периода модерна стало стремление к синтезу различных источников, методов, стилей, форм и приемов. Г.Стернин сделал логичное заключение, что «модерн как научный термин уместнее ставить в с таким историко-культурным понятием, как бидермейер.

Действительно, так же, как и в начале XX столетия, на рубеже веков преобладал идеализм, вера в то, что искусство может изменить жизнь. Однако художники модерна стали использовать в своем творчестве разные формы.

Культура возрождения

Возрождение – новый этап в истории мировой культуры. В это время были заложены основы современной науки, в частности естествознания, высокого уровня достигла литература, получившая с изобретением книгопечатания невиданные ранее возможности распространения. В это же время сложилась реалистическая система в искусстве. Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености.

Культура возрождения

Раннее Возрождение
Боттичелли. Весна, 1478
Галерея Уффици, Флоренция

Высокое Возрождение
Леонардо да Винчи. Мадонна Лиза
1490-е, Эрмитаж, Санкт-Петербург

Культура возрождения

В основе культуры Возрождения лежит принцип гуманизма, утверждения достоинства и красоты человека, его разума и воли, его творческих сил. В отличие от культуры средневековья гуманистическая жизнеутверждающая культура Возрождения носила светский характер. Освобождение от церковной схоластики и догматики способствовало подъему науки. Страстная жажда познания реального мира и восхищение им привели к отображению в искусстве самых различных сторон действительности и сообщили величественный пафос и глубокую проникновенность наиболее значительным творениям художников.

Культура возрождения

Искусство Возрождения прошло этапы Раннего (15 век соответствует времени зарождения капиталистического производства в отдельных городах Италии, Германии, Нидерландах), Высокого (90-е годы 15 столетия – первая треть 16 века) и Позднего Возрождения (вторая половина 16 столетия).

В разных странах оно проявило себя по-разному. Так, например, в Нидерландах не было этапа Высокого Возрождения. Классической страной Возрождения была Италия, где ясно выделяются периоды так называемого Проторенессанса (предвестия Возрождения), раннего, высокого и позднего Возрождения, причем в рамках позднего Возрождения наряду с гуманистическим искусством распространение получает упадочное манеристическое направление, не способствующее познанию действительности.

Культура возрождения

Например, Леонардо да Винчи (1452-1519) - живописец, скульптор, архитектор, писатель, музыкант, военный инженер, изобретатель, математик, анатом, ботаник исследовал все сферы естествознания, предугадал многие открытия XIX века; Микеланджело (1475-1564) - скульптор, архитектор, художник, поэт; Рафаэль (1483-1520) - архитектор, мастер портрета и декора; Дюрер (1471-1528) - основатель крупнейший представитель немецкого возрождения («северный Леонардо»), который создал несколько десятков картин, 250 гравюр на дереве, сотни рисунков и акварелей, создал гениальный труд о художественной перспективе. Все эти художники олицетворяли главные ценности культуры возрождения: интеллект, гармония, мощь (три главных принципа эпохи возрождения).

Культура возрождения

Северный Ренессанс
Дюрер. Мадонна с грушей
1512, Музей истории искусства, Вена

Позднее Возрождение
Тициан. Венера Урбинская
1538, Галерея Уффици, Флоренция

Ценности культур возрождения

В утверждаемой системе ценностей, духовной культуры в целом на первый план выдвигаются идеи гуманизма (человечный). Заимствованный у Цицерона (I в. до н. э.), который называл гуманизмом высшее культурное и нравственное развитие человеческих способностей, этот принцип наиболее полно выразил основную направленность европейской культуры XIV— XVI веков.

Гуманизм развивается как идейное движение, находит единомышленников при дворах тиранов, проникает в высшие религиозные сферы — в папскую канцелярию, становится мощным оружием политиков, утверждается в массах, оставляет глубокий след в народной поэзии, зодчестве, дает богатый материал для поисков художников и скульпторов. Складывается новая светская интеллигенция. Ее представители организуют кружки, читают лекции в университетах, выступают ближайшими советниками государей.

Культурные достижения, деятельность возрождения

Пристальный интерес, который проявляет Возрождение к прошлому, к античности, привёл к тому, что ценностью стали сами памятники культуры. Именно возрождение открывает коллекционирование, собирательство, сохранение памятников культуры, особенно художественной.

Раньше коллекционированию подвергались памятники письменной культуры - книги, рукописи, создавались библиотеки. Сейчас коллекционировать стали произведения искусства. Страсть к коллекционированию охватила всех. В культуре увидели продукт, предмет, который необходимо сохранить, так как он представляет ценность.

Культурные достижения, деятельность возрождения

В эпоху Возрождения всякая деятельность — будь то деятельность художника, скульптора, архитектора, мореплавателя или поэта — воспринимается иначе, чем в античности или в средние века.

У древних греков созерцание ставилось выше деятельности (исключение составляла государственная деятельность). Созерцание, по мнению греков, приобщало человека к сущности природы, к тому, что есть вечное. Кроме того, не следует забывать, что многие виды деятельности были для греков дискредитированы рабским трудом.

Культурные достижения, деятельность возрождения

В средние века отношение к деятельности несколько меняется. Христианство рассматривает труд как своего рода «искупление за грехи» («в поте лица твоего будешь есть хлеб»). То есть труд — уже не рабское занятие. Но, тем не менее, высшей формой деятельности признается здесь та, что ведет к спасению души: молитва, богослужение, чтение священных книг.

В эпоху Возрождения деятельность приобретает творческий характер. С ее помощью человек не просто удовлетворяет свои нужды, а создает новый мир, создает красоту, наконец, творит самое высокое — самого себя.

Личность теперь как бы перенимает, берет на себя творческие функции Бога: она способна владеть и собой, и природой. У теоретиков возрожденческой эстетики встречается такое, например, сравнение: художник должен творить так, как бог творил мир, и даже совершеннее того.

Культурные достижения, деятельность возрождения

Здесь средневековая маска спадает и перед нами предстаёт творческий индивидум Нового времени, который творит по своим собственным законам. Такое индивидуальное творчество в эпоху Возрождения часто понимали тоже как религиозное, но ясно, что это была уже не средневековая религиозность. Это был индивидуалистический протестантизм, крепко связанный с частнопредпринимательским духом восходящей буржуазии. О художнике теперь не только говорят, что он должен быть знатоком всех наук, но и выдвигают на первый план его труд, в котором пытаются найти даже критерий красоты. Художник постепенно обособляется от церковной идеологии. В нем больше всего ценятся теперь техническое мастерство, профессиональная самостоятельность, ученость и специальные навыки, острый художественный взгляд на вещи и умение создать живое и уже самодовлеющее произведение искусства.

Спасибо за внимание