

**Культура
современность
и
(к. XIX-XXI вв.)**

- **с конца XIX в.**

- Неклассическая культура (философия, наука)

- Декаданс (*от фр. decadance – упадок*)

- Модернизм (от лат. modernus – современный)

- Авангард (*от фр. avant-garde – передовой отряд*)

- **с 60-х гг. XX в.**

- Постнеклассическая культура

- Постмодернизм

1. Общие характеристики ЭПОХИ

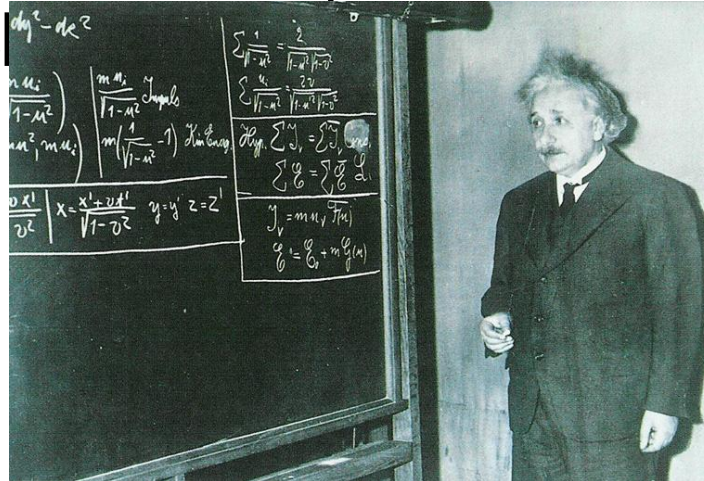
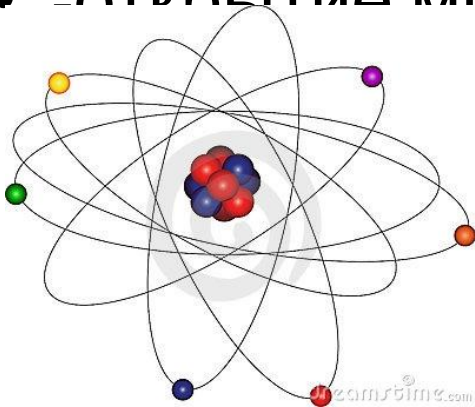
Основные положения нововременной (классической) картины мира

- Идея познаваемости мира
- Идея управляемости мира
- Идея однолинейности развития мира
- Идея общественного и научно-технического прогресса
- Идея целостности и рациональности субъекта

Конец XIX в. - кризис классической европейской культуры и становление неклассической культуры

Неклассическая научная картина мира:

- -открытие строения атома
- -создание теории относительности
- -открытие микробиологии)

микробиология)

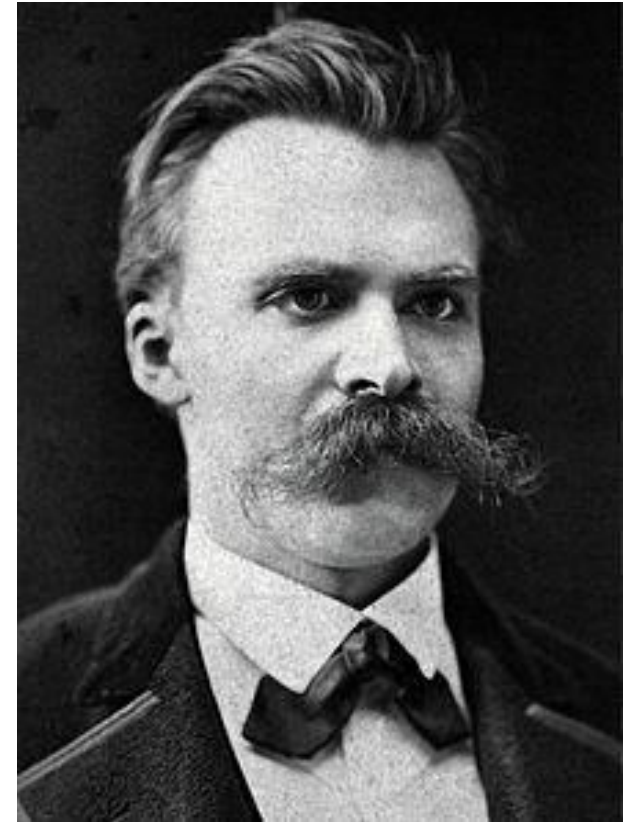

Неклассическая картина мира

Кризис рационализма –

утверждение иррационализма и индетерминизма.

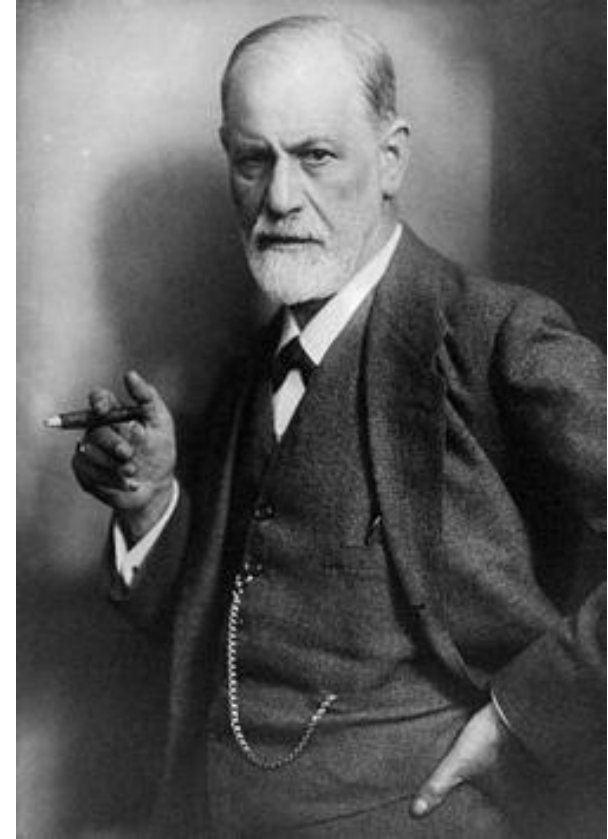
Рациональность не есть свойством мира, а лишь нашего разума. Мир хаотичен, находится в процессе становления, который не имеет цели и прогресса, в его основе не разум, а воля к жизни и человек часть этого процесса. В обществе необходима «переоценка ценностей» и преодоление христианской морали.

**Фридрих
Ницше**

- *«Человечество не представляет собою развития к лучшему, или к сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. «Прогресс» есть лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая идея».*
- *«Христианская вера есть с самого начала жертвоприношение: принесение в жертву всей свободы, всей гордости, всей самоуверенности духа и в то же время отдавание самого себя в рабство, самопоношение, самокалечение».*
- *«Человек — это канат, протянутый между животным и Сверхчеловеком, это канат над пропастью»*

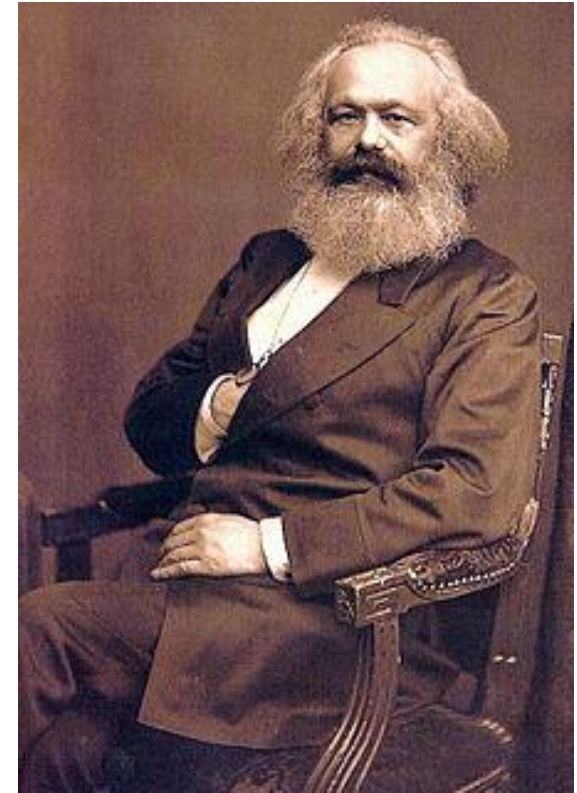
- **Кризис субъекта** – поступки и деятельность человека определяются не столько его сознанием и разумом, сколько иррациональным бессознательным.
- Психика человека состоит из:
- «Оно» (Id) – бессознательное (инстинкты, травмы, страхи)
- «Я» (Ego) – сознание
- «Сверх-Я» (Super-Ego) –

**Зигмунд
Фрейд**

- *«В душе человека существует что-то, о чем он знает, не зная, что он о нем знает»*
- *«Я» репрезентирует то, что можно назвать рассудком и осмотрительностью. «Оно», напротив, содержит страсти.»*
- *«Если всадник не хочет расстаться с конем, то ему не остается ничего другого, как вести коня туда, куда конь хочет; так и «Я» превращает волю «Оно» в действие, как будто бы это была его собственная воля.»*

- **Кризис общественных отношений** – не только продукты материального производства, но и моральные ценности, искусство превращается в товар, т.е. имеет свою рыночную стоимость. Больше нет творчества культуры, а лишь культурная индустрия – производство массового, типизированного культурного товара.

**Карл
Маркс**

- *«Внешний труд, труд, в процессе которого человек себя отчуждает, есть принесение себя в жертву, самоистязание. И, наконец, внешний характер труда проявляется для рабочего в том, что этот труд принадлежит не ему, а другому, и сам он в процессе труда принадлежит не себе, а другому. Подобно тому как в религии самодеятельность человеческой фантазии, человеческого мозга и человеческого сердца воздействует на индивидуума независимо от него самого, т.е. в качестве какой-то чужой деятельности, божественной или дьявольской, так и деятельность рабочего не есть его самодеятельность. Она принадлежит другому, она есть утрата рабочим самого себя.»*

Первая мировая война

- Кризис гуманизма
- Кризис просвещения
- Кризис техницизма

Цивилизационные изменения XX века

- Технический прогресс и увеличение производительности труда
- Массовизация образования и поднятие общего образовательного уровня населения
- Улучшение бытовых условий жизни
- Развитие медицины и генетики
- Развитие средств коммуникации
- Создание искусственного интеллекта и компьютеризация

Появление проблем нового типа

- **Нормы взаимоотношений человека и природы**
- **Границы развития науки и техники**
- **«Дегуманизация» человека в социальной системе**

2.

Художественная

культура

к. XIX – 1 пол. XX

В.

- **Классическое** искусство, восходящее к эпохе Возрождения, сменяется **неклассическим**:
- Задача **отражения** или **подражания** реальности (миметизм) сменяется **выражением** внутреннего мира человека

Декаданс, fin de siècle

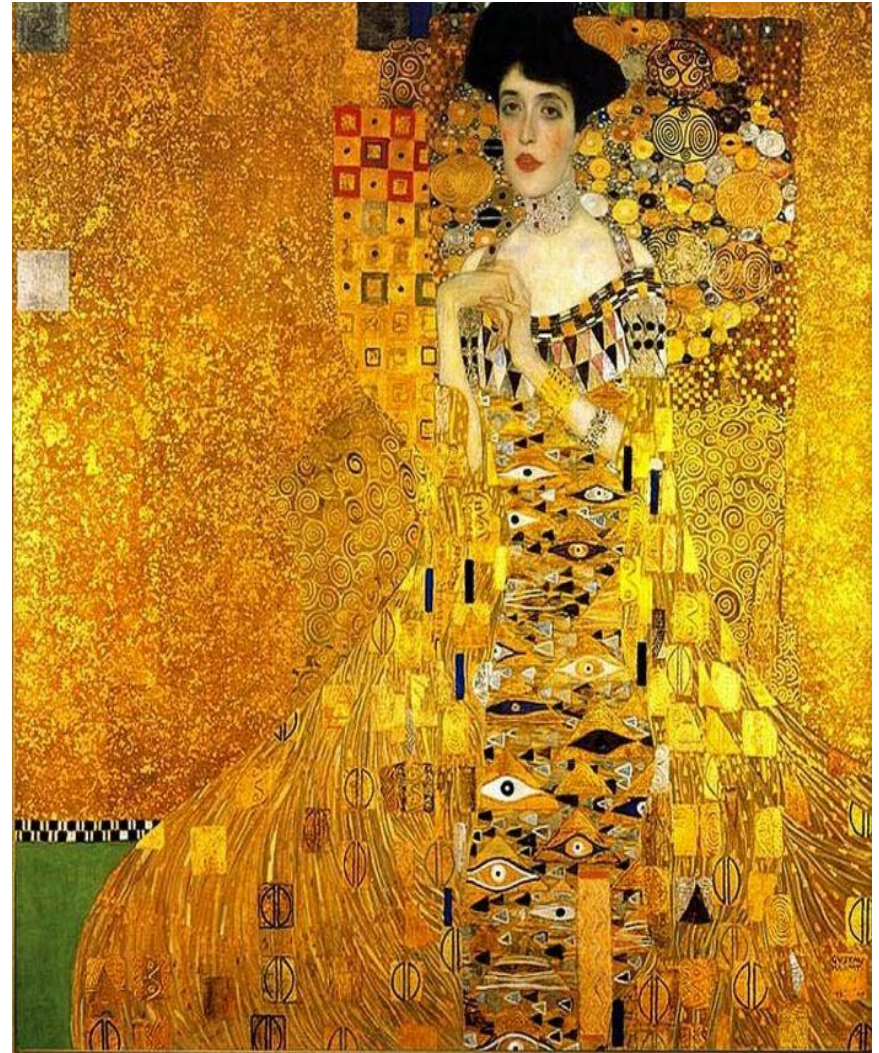
- мировосприятие , комплекс специфических чувств и настроений “конца века”: тоски, меланхолии, упадка, неприятия действительности.
- Декадансом был порожден ряд художественных течений:

Модерн (ар-нуво, югендстиль, либерти)

- Стремление к синтезу искусств, интерес к восточной культуре, к народным корням. «Искусство для искусства»
- Франция, Россия, Германия, Италия, Австрия
- Архитектура: В.Орта, А.Гауди
- Живопись: Г.Климт, А. Бенуа, Л.Бакст
- Дизайн, прикладное искусство

**Г. Климт
Поцелуй**

**Г. Климт Адель Блох-
Бауэр I**

**А. Бенуа
Итальянская
комедия**

**А. Бенуа
Китайский
павильон**

**Л. Бакст Молодой
дагомеец**

**Л. Бакст Древний
ужас**

A. Гауди

Rob Whitworth Photography
www.robwhitworth.co.uk

СИМВОЛИЗМ

- Создание нового языка искусства, основанного на намеках, аллюзиях, недосказанности
- Франция, Россия, Бельгия
- Ж. Мореас «Манифест символизма»
- **Литература** – С. Мелларме, Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен, А. Белый, Ф. Сологуб
- **Живопись** – Г. Моро, М. Врубель
- **Музыка** – А. Скрябин

- «Символическая поэзия — враг поучений, риторики, ложной чувствительности и объективных описаний; она стремится облечь Идею в чувственно постижимую форму, однако эта форма — не самоцель, она служит выражению Идеи, не выходя из-под её власти. Картины природы, человеческие деяния, все феномены нашей жизни значимы для искусства символов не сами по себе, а лишь как осязаемые отражения перво-Идей, указующие на своё тайное сродство с ними...» *Ж. Мореас*
Манифест символизма

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце сердцу
Говорит в немом привете?

В. Соловьев

**М. Врубель Царевна-
лебедь**

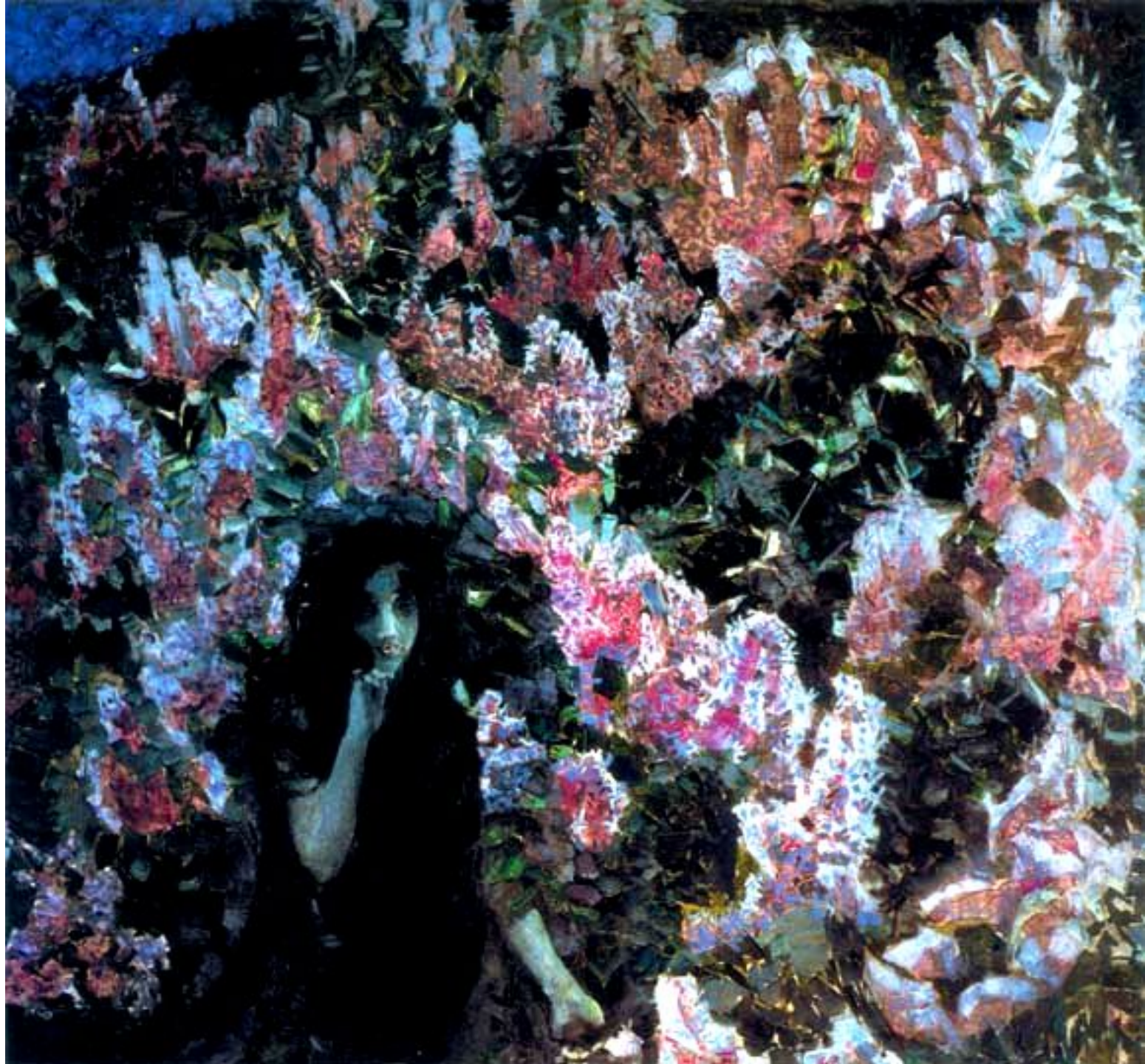
**М. Врубель
Демон**

Г. Моро Кентавр и умирающий поэт

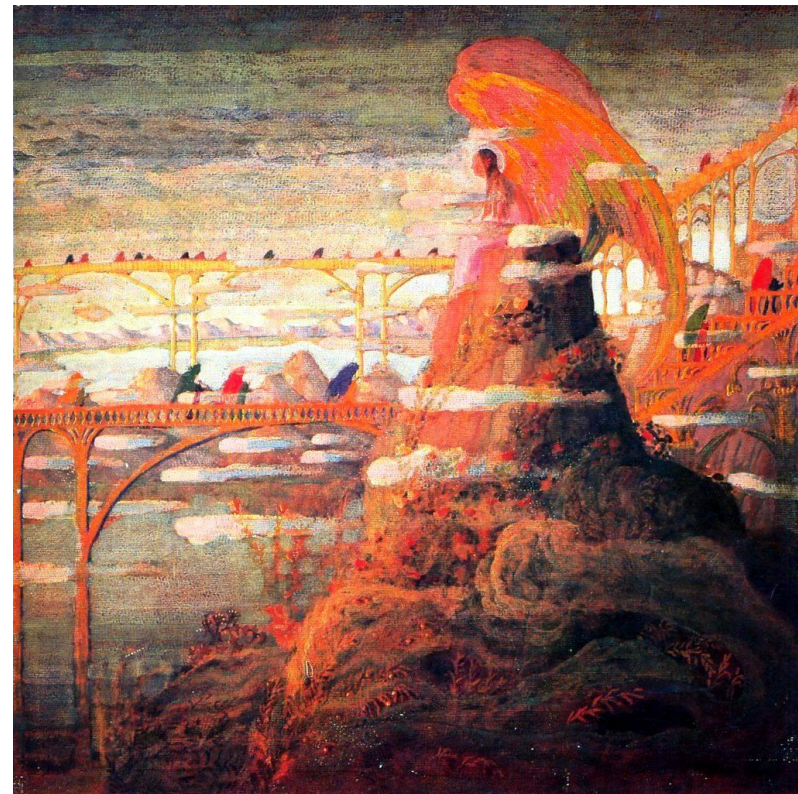
Г. Моро Орфей

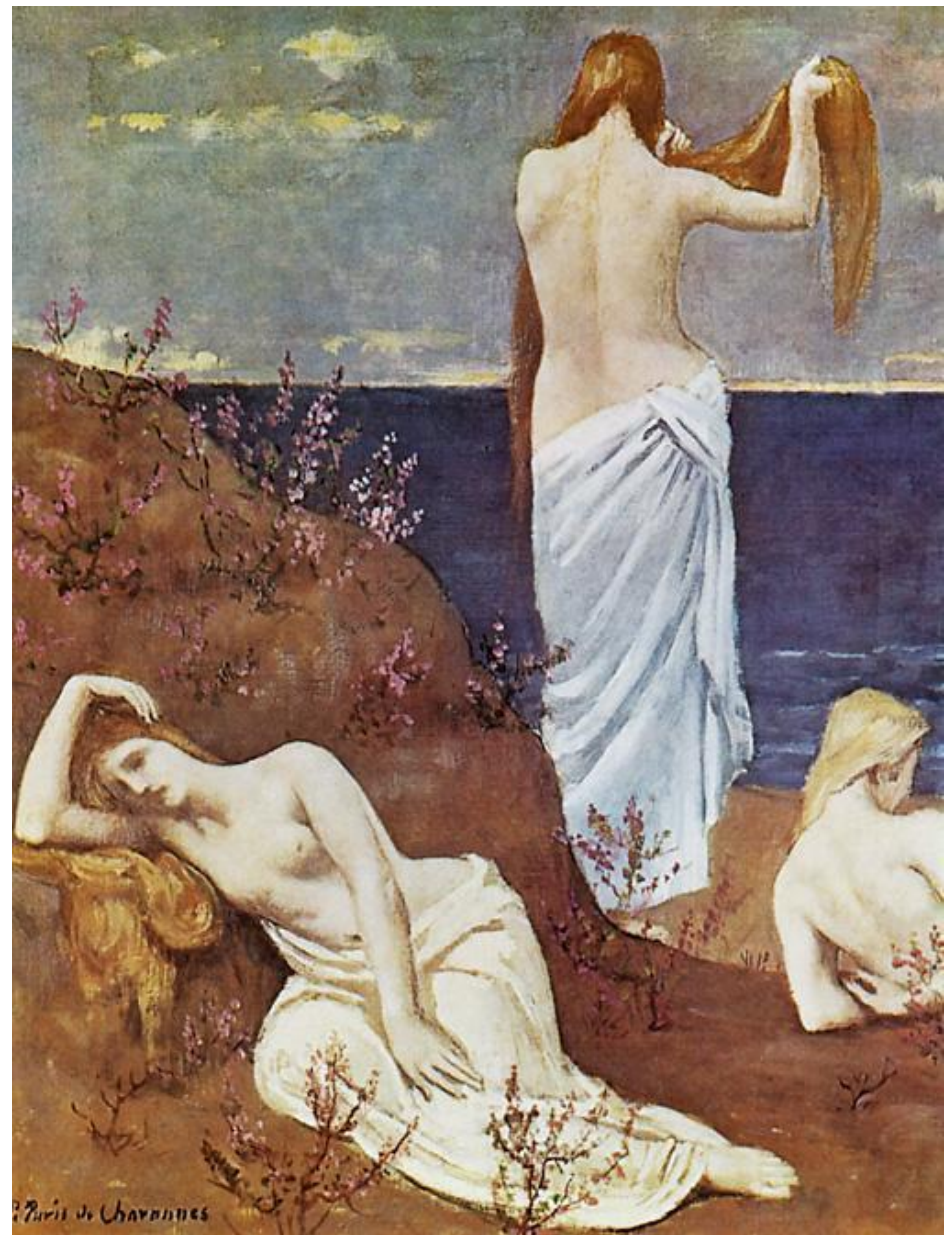
**Г. Моро Вечерние голоса.
Троица**

**М. Чюрлёнис
Ангел**

Д.Ф. Уоттс
Надежда

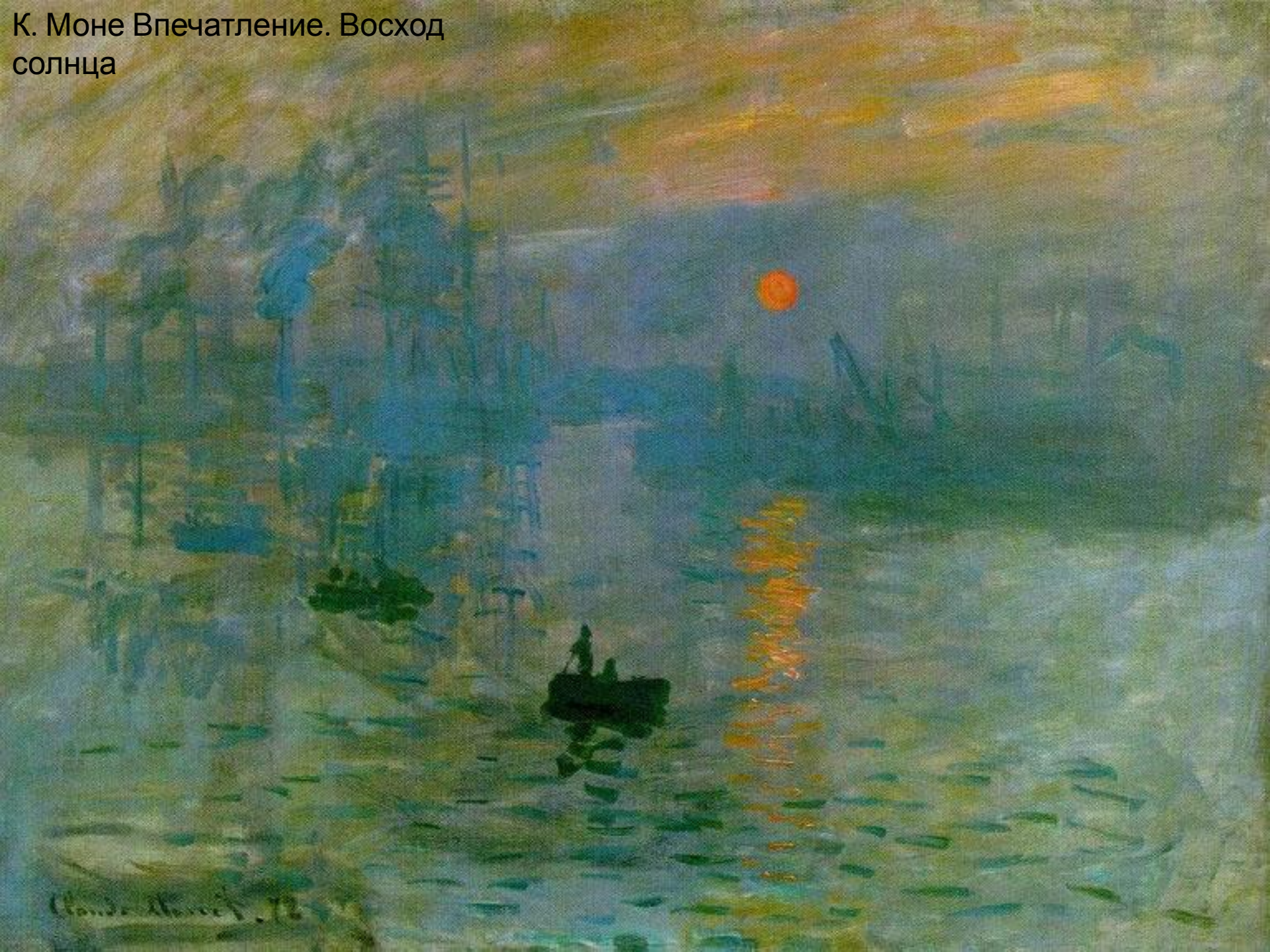

П. Де Шеванн
Девушки на берегу

Импрессионизм

- от фр. *impression* – впечатление
- передача впечатления, фиксация ускользающих мгновений жизни, «писать то, что видишь среди света и воздуха» - основа пленэрной живописи.
- живопись, музыка
- Франция
- К. Моне, Э. Мане, К. Писсарро, Э. Дега, О. Ренуар, К. Дебюсси, М. Равель

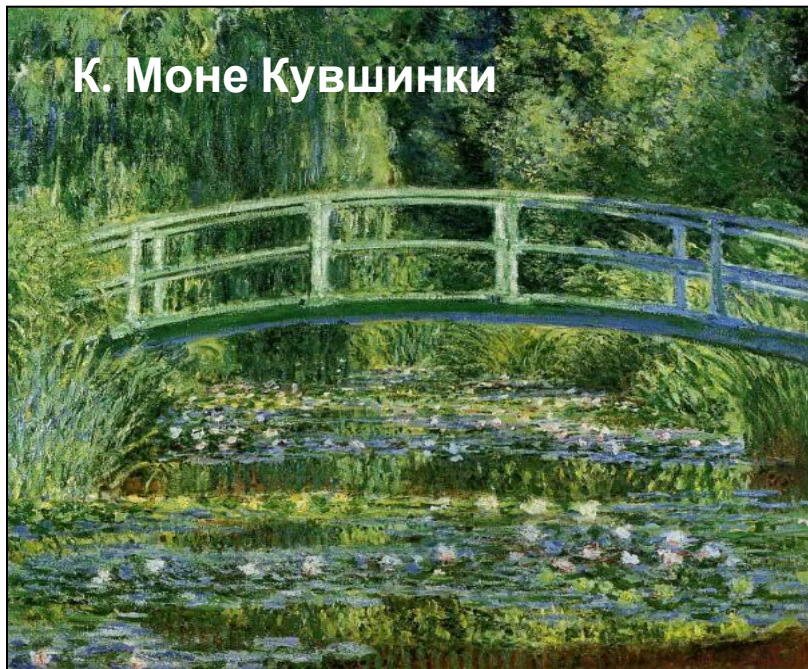
К. Моне Впечатление. Восход
солнца

К. Моне. Бульвар Капуцинок

К. Моне Кувшинки

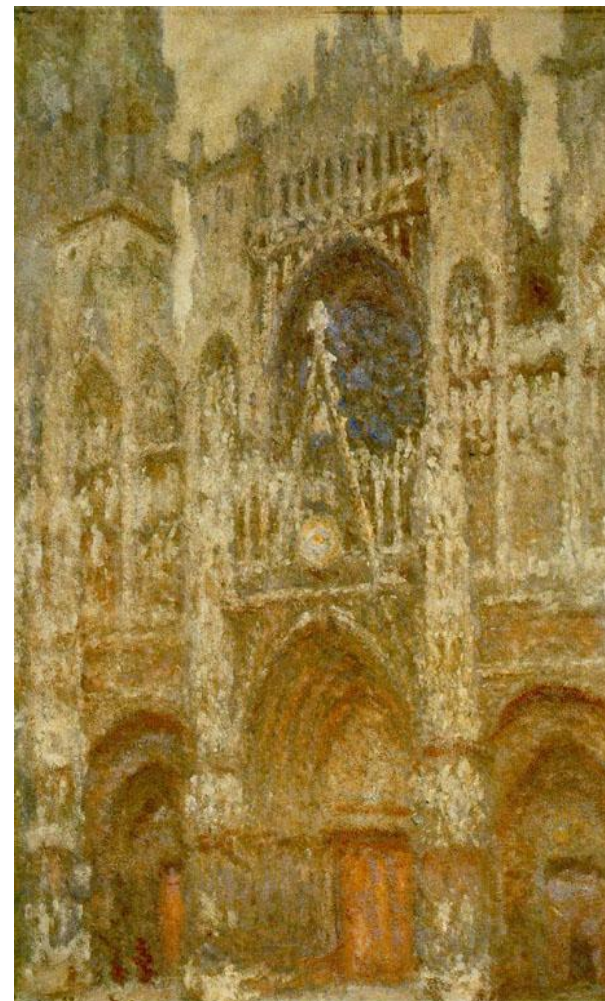
К. Моне.

**Руанский собор,
западный портал и
башня Сен-Роман,
полдень.**

К. Моне.

**Портал Руанского
собора: гармония в
утреннем свете**

К. Моне.

**Руанский собор,
западный портал,
пасмурная погода.**

Э.Мане. Завтрак на траве

Э.Мане. Балкон

Э.Мане. Олимпия

К. Писсарро. Жатва

К. Писсарро. Бульвар Монмартр. После полудня. Солнце

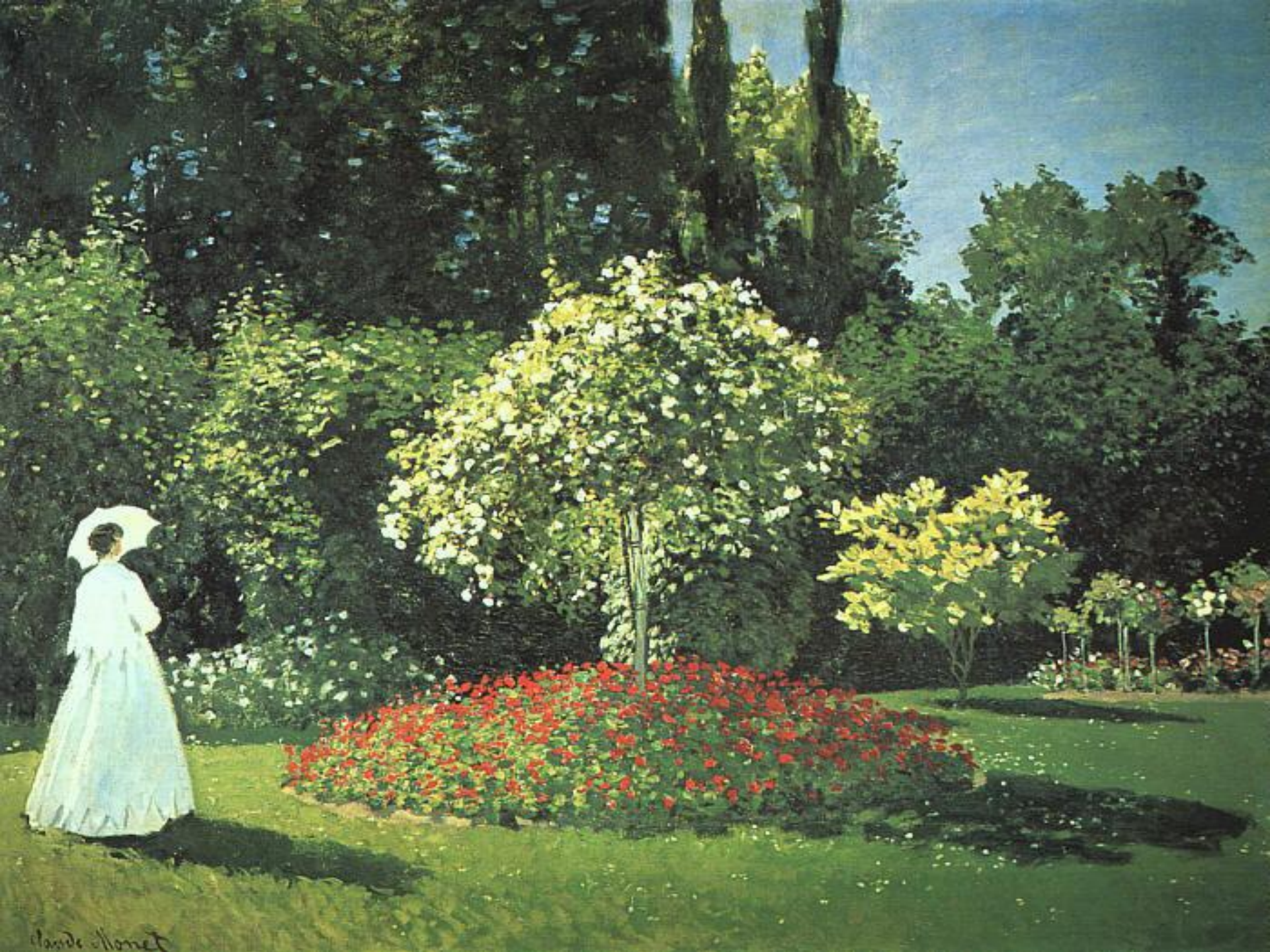

К. Писсарро. Бульвар Монмартр. После полудня. Дождь

К. Писсарро. Бульвар Монмартр. Утро. Пасмурно.

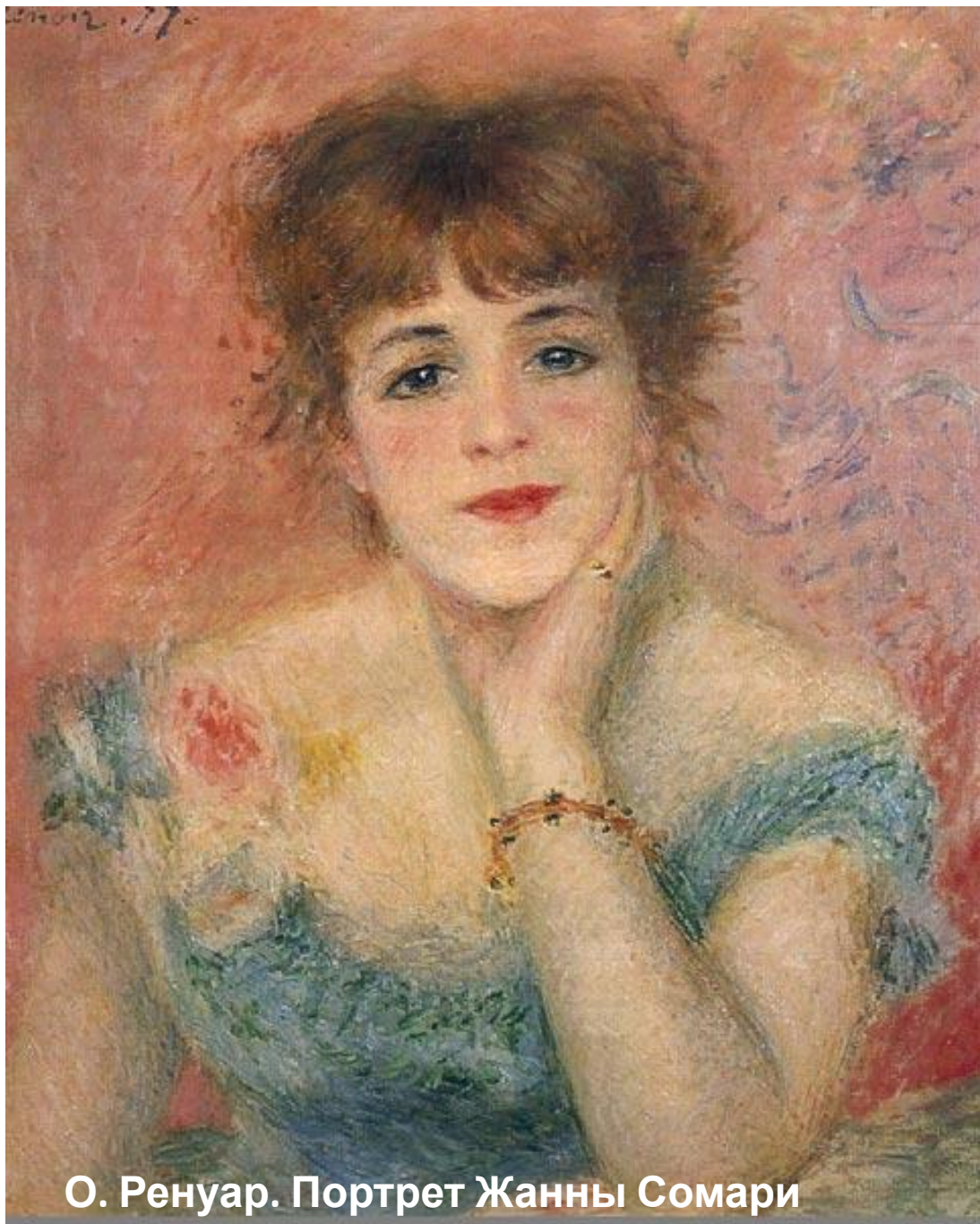

Claude Monet

Англия

О. Ренуар. Портрет Жанны Сомари

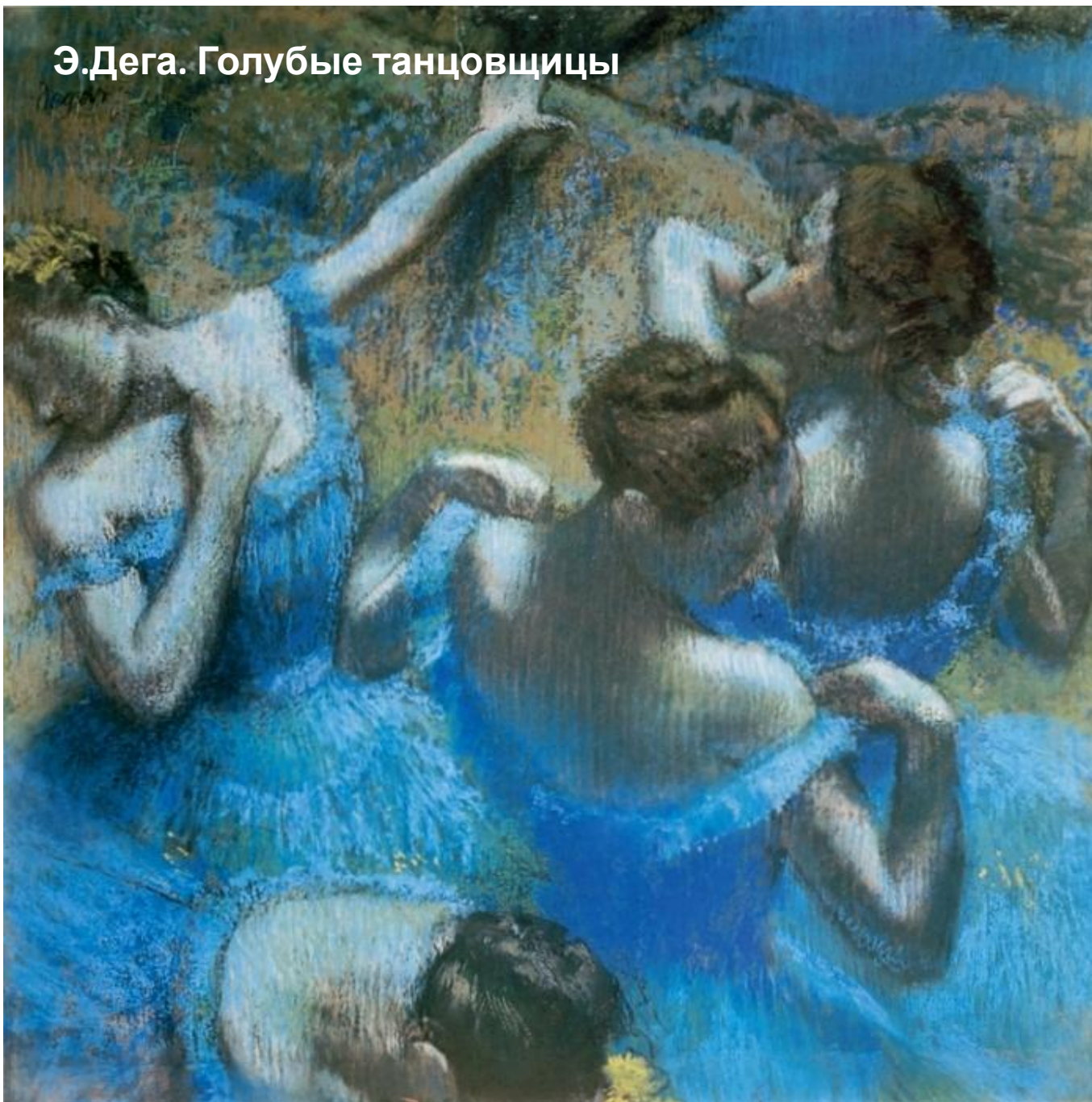

О. Ренуар. Портрет Жанны Сомари

О. Ренуар. Завтрак гребцов

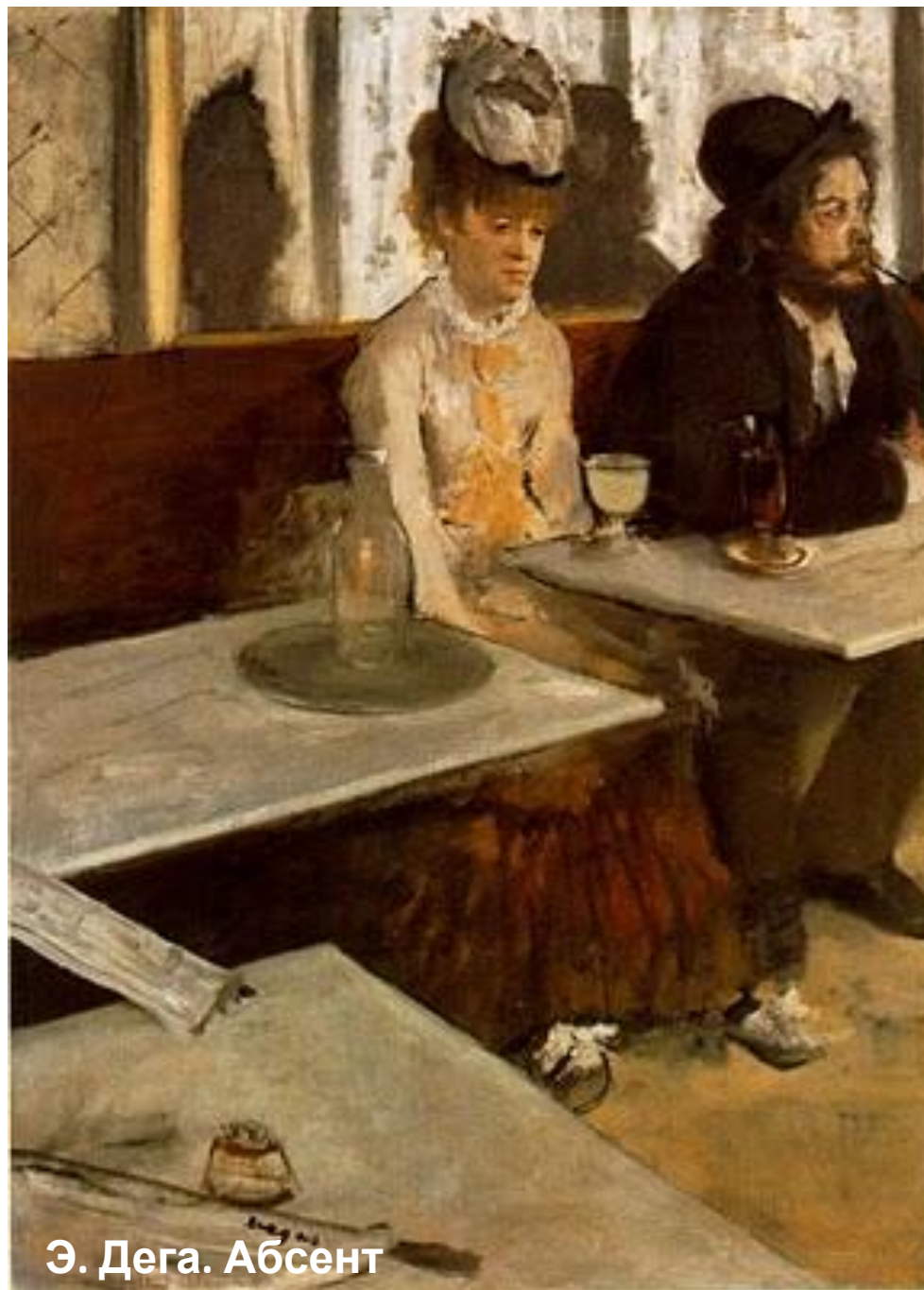

Э.Дега. Голубые танцовщицы

Э. Дега. Гладильщицы

Э. Дега. Абсент

Постимпрессионизм

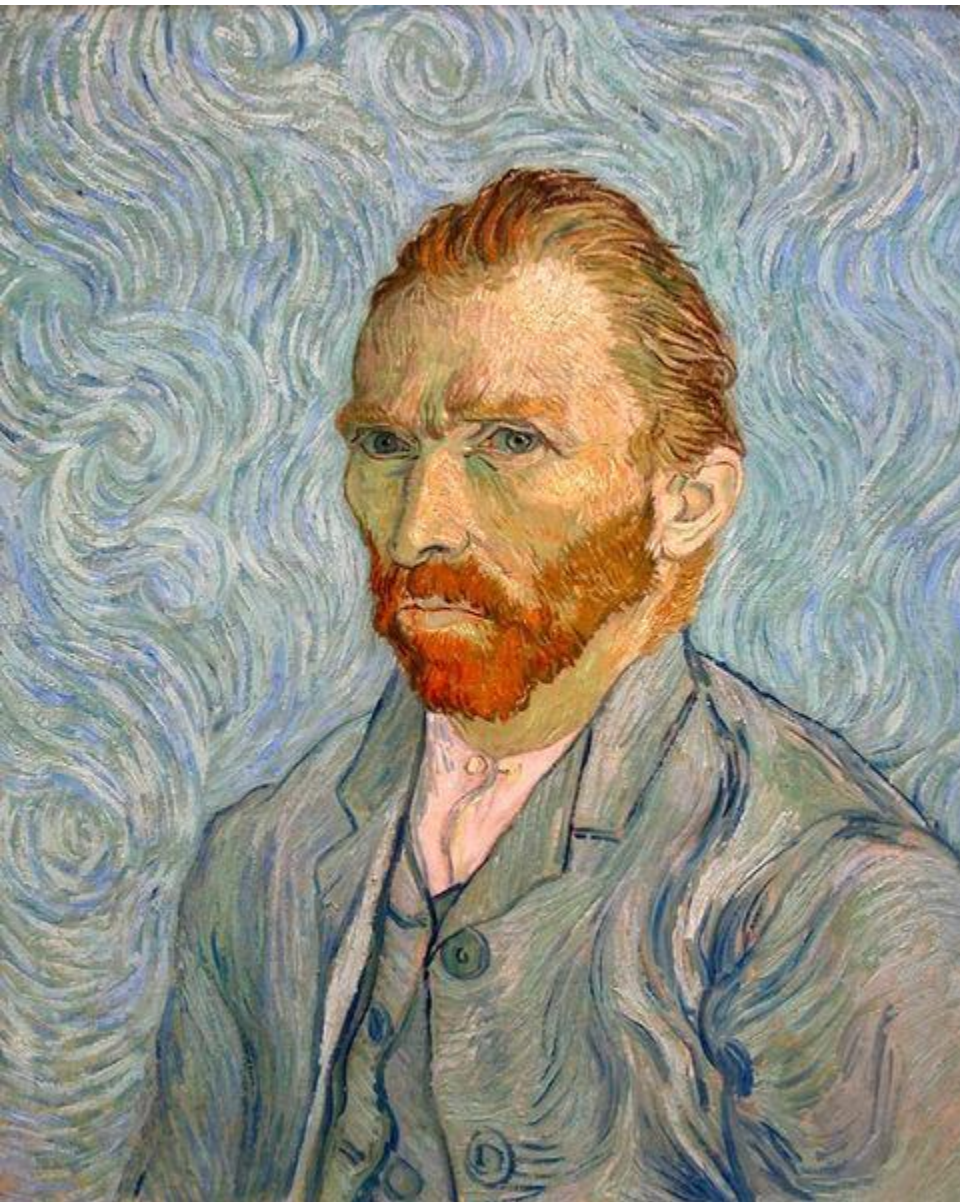
- Опора не на зрительные впечатления, а стремление свободно и обобщенно передавать материальность мира, декоративная стилизация.
- Франция
- Живопись – В. Ван Гог, П. Сезан, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек

П. Сезан. Берега Марны

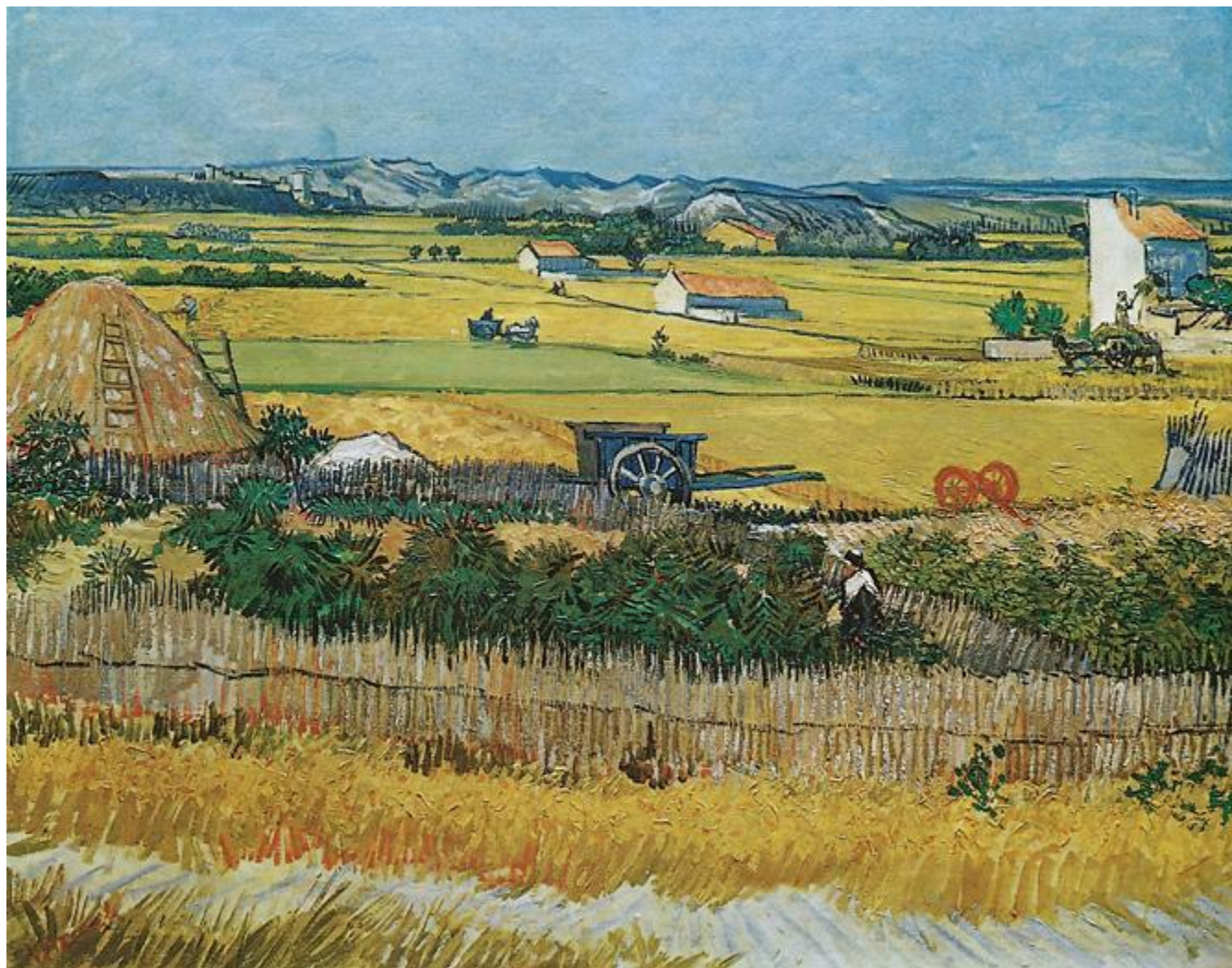
П. Сезан. Натюрморт с драпировкой.

В. Ван Гог
Автопортрет

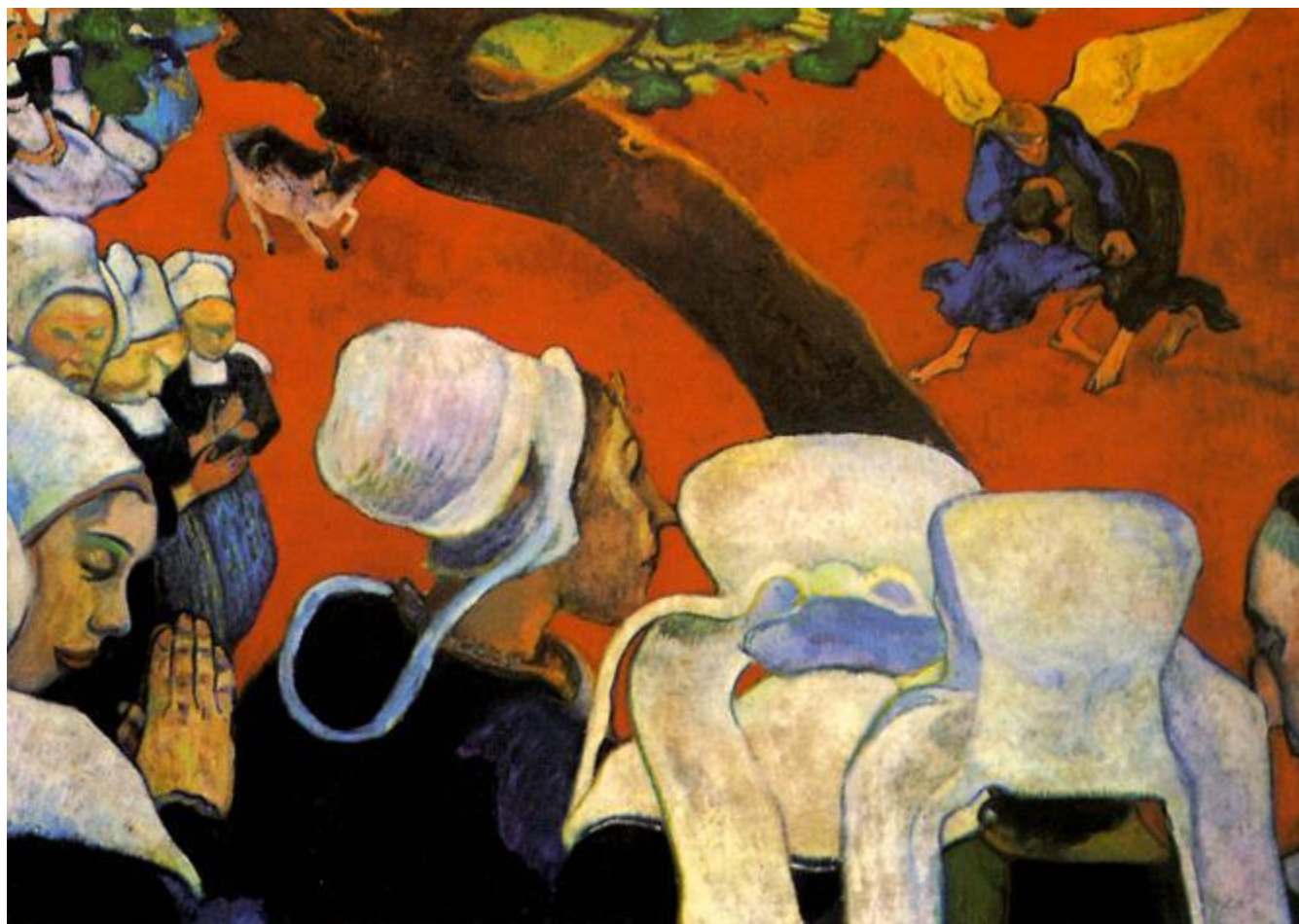
В. Ван Гог
Подсолнухи

В. Ван Гог. Долина Ле Кро.

В. Ван Гог. Звездная ночь.

П. Гоген. Видение после проповеди.

П. Гоген. Радующиеся.

П. Гоген Когда

Модернизм, авангард

- Разрыв с реалистическим принципом и традицией, поиск новых форм и способов выражения, эксперимент
- Декларация творческих принципов (Манифесты)
- Эпатажно-скандальный способ презентации себя и своего творчества
- Стремление к синтезу и стиранию границ между разными видами искусства
- Стремление к слиянию жизни и искусства
- Авангард породил ряд художественных течений:

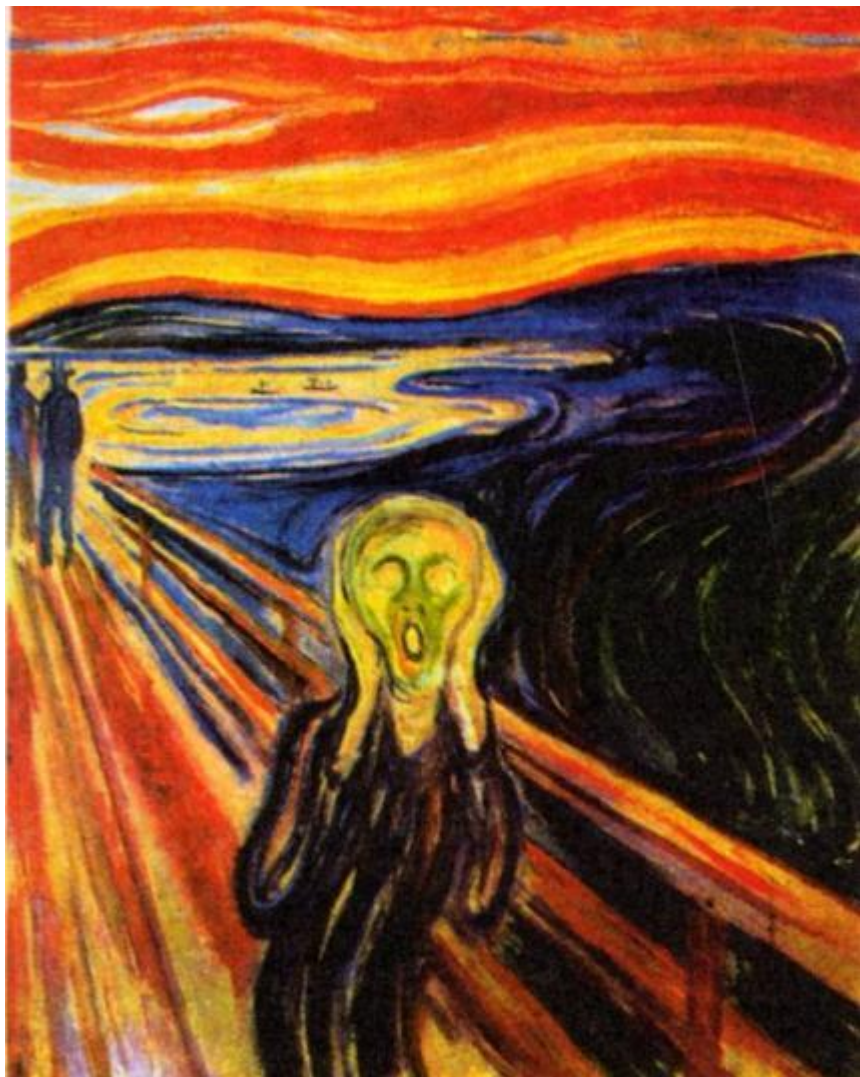
Экспрессионизм

- От лат. *expressio* – выражение
- Акцент на внутреннем мире человека в момент предельного духовного напряжения
- Германия, Австрия
- Живопись – Э. Мунк, группа «Мост»
- Литература - Ф. Кафка, Г. Мейринк
- Театр, танец – Ю. О’Нил, М. Вигман
- Кино – Ф. Мурнау, Ф. Ланг, П. Вегенер

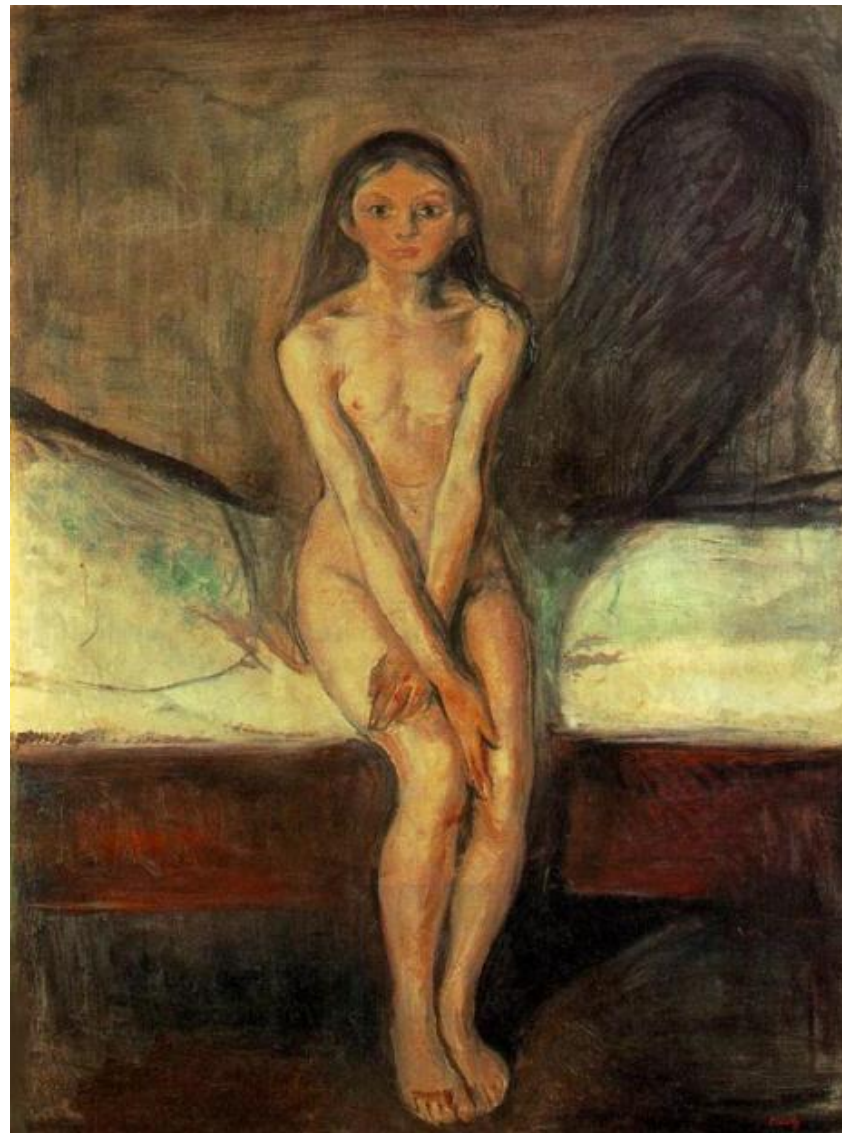
Э. Мунк. Больная девочка

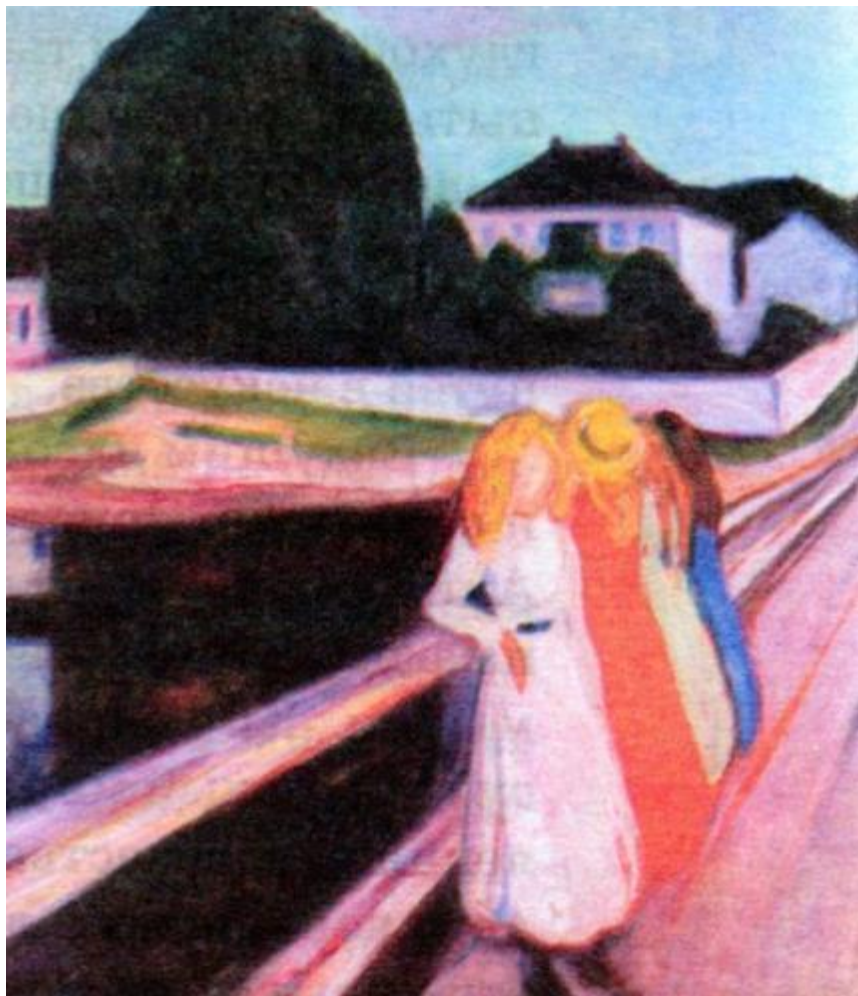
Эдвард
Мунк. Крик

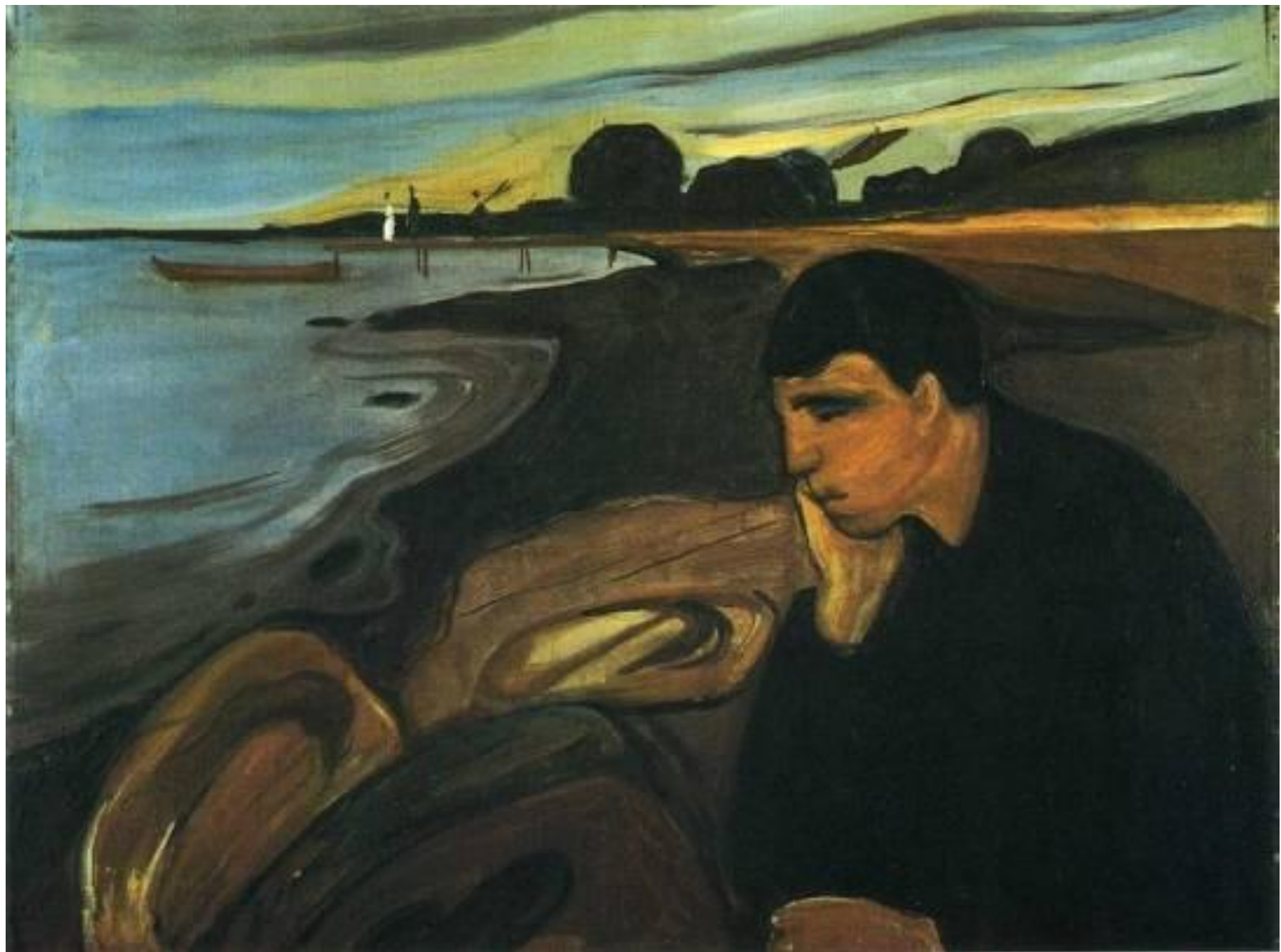

Э. Мунк.
Отроковица

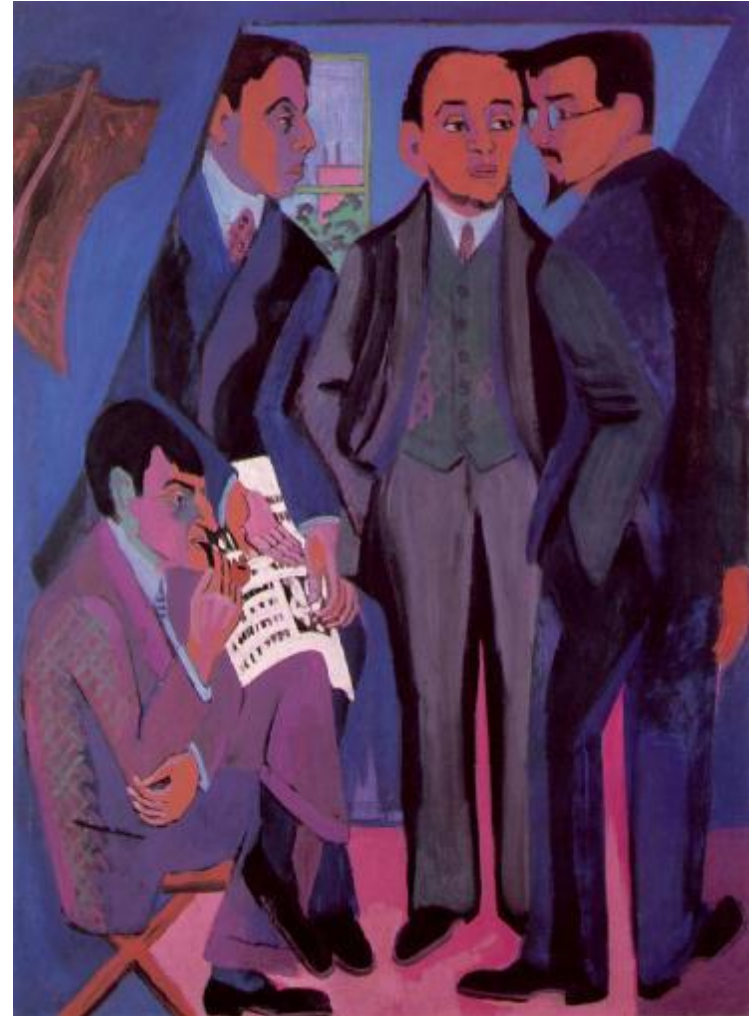
Э. Мунк. Девушки на мосту

«Мост» :

- Эрнст Людвиг Кирхнер, Эмиль Нольде, Эрих Хеккель, Карл Шмидт-Ротлуфф и другие.

Эрнст Людвиг Кирхнер. Художники руппы «Мост».

Э. Кирхнер. Улица

Э. Нольде. Пляска вокруг золотого тельца

Э. Нольде. Мельница на севере

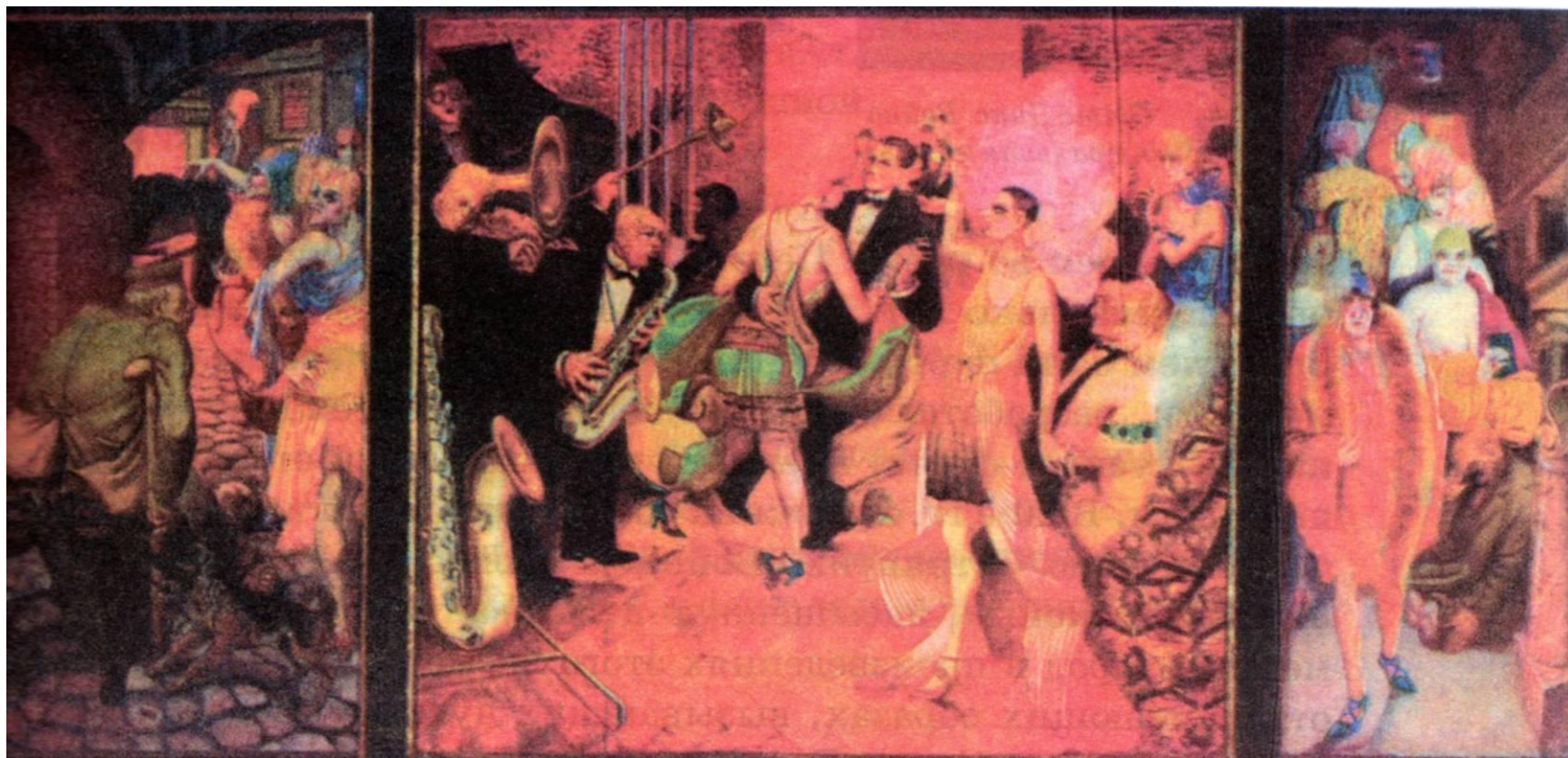
О. Кокошка. Портрет девушки

О. Кокошка. Портрет Адольфа Лооса.

О. Дикс. Большой город (триптих)

О. Дикс.
Семь
СМЕРТНЫХ
ГРЕХОВ

ФОВИЗМ

- от фр. *fauve* — дикий
- Стремление передать чувства и настроения с помощью ярких, контрастных цветов
- Франция
- Живопись – А. Матисс, А. Дерен

А. Матисс
Музыка

А. Матисс
Танец

**А. Дерен
Автопортр
ет**

Футуризм

- от лат. futurum — будущее
- Полный разрыв с культурой прошлого и прославление индустриальной цивилизации
- Италия, Россия
- Ф. Маринетти «Манифест футуризма»
- Литература – В. Маяковский, Д. Бурлюк, В Хлебников
- Живопись – Д. Балло, У. Боччони

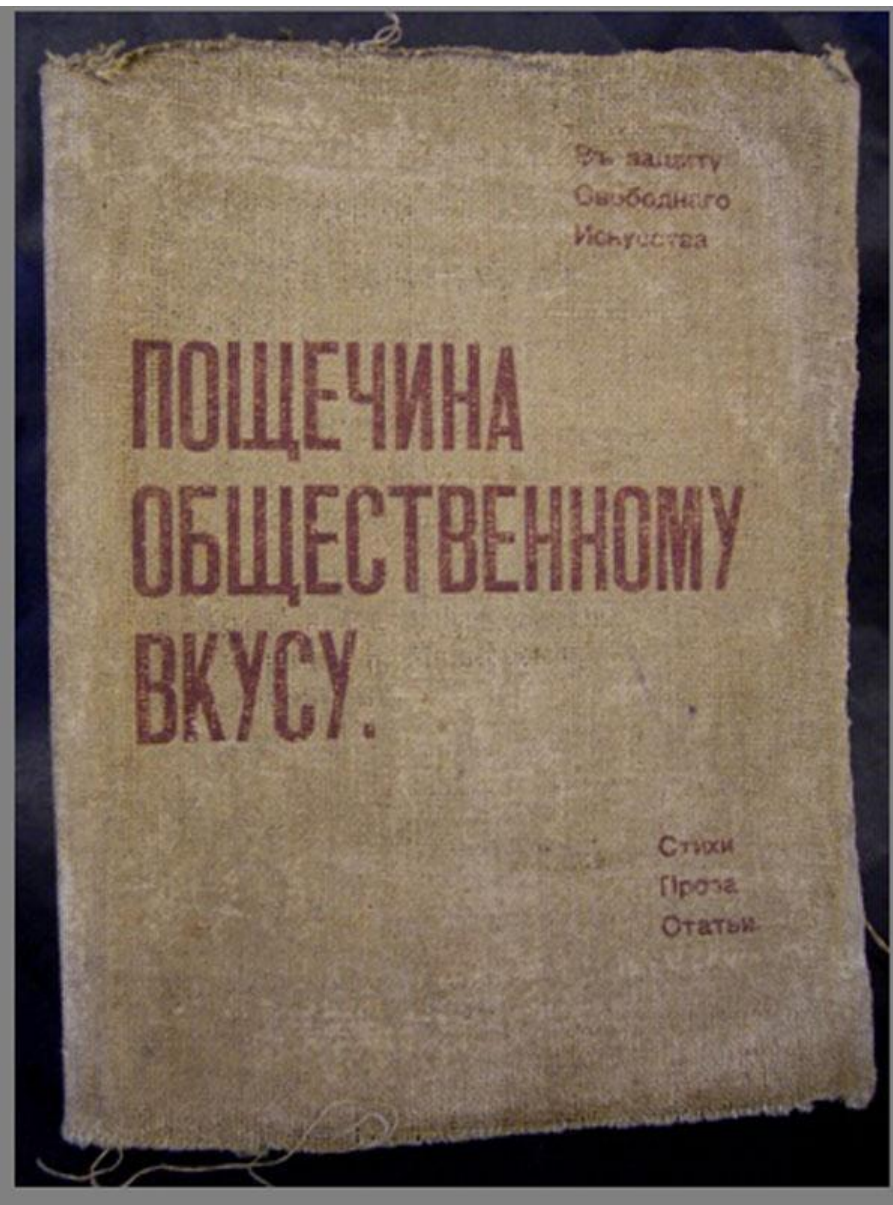
- *«Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой - красотой скорости. Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы; ревущая машина, мотор которой работает как на крупной картечи, - она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской.*
- *Мы хотим воспеть человека у руля машины, который метает копье своего духа над Землей, по ее орбите.»*

Манифест футуризма

Я сразу смазал
карту будня,
плеснувши краску из
стакана; я показал
на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной
рыбы прочел я зовы
новых губ.

А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте
водосточных труб?

В. Маяковский

1912 г.

«Только мы — лицо нашего
Времени.

Рог времени трубит нами в
словесном искусстве.

Прошлое тесно.

Академия и Пушкин непонятнее
иероглифов. Бросить Пушкина,
Достоевского, Толстого и проч. и
проч. с парохода
Современности.

Мы приказываем чтить права
поэтов:

На увеличение словаря в его
объёме произвольными и
производными словами (Слово-
новшество).

На непреодолимую ненависть к
существовавшему до них

Заум

Велимир Хлебников

Сияющая вольза

Желаемых ресниц

И ласковая дольза

Ласкающих десниц.

Чезори голубые

И нрови своенравия.

О, мраво! Моя

моролева,

На озере синем —

мороль.

Ничтрусы — туда!

Где плачет зороль.

З стихотворения
написаны на
собственном языке
от др. отличается!
слова его не имеют
определенного значения

*

Ж1. Дир бул изил
удьшшур

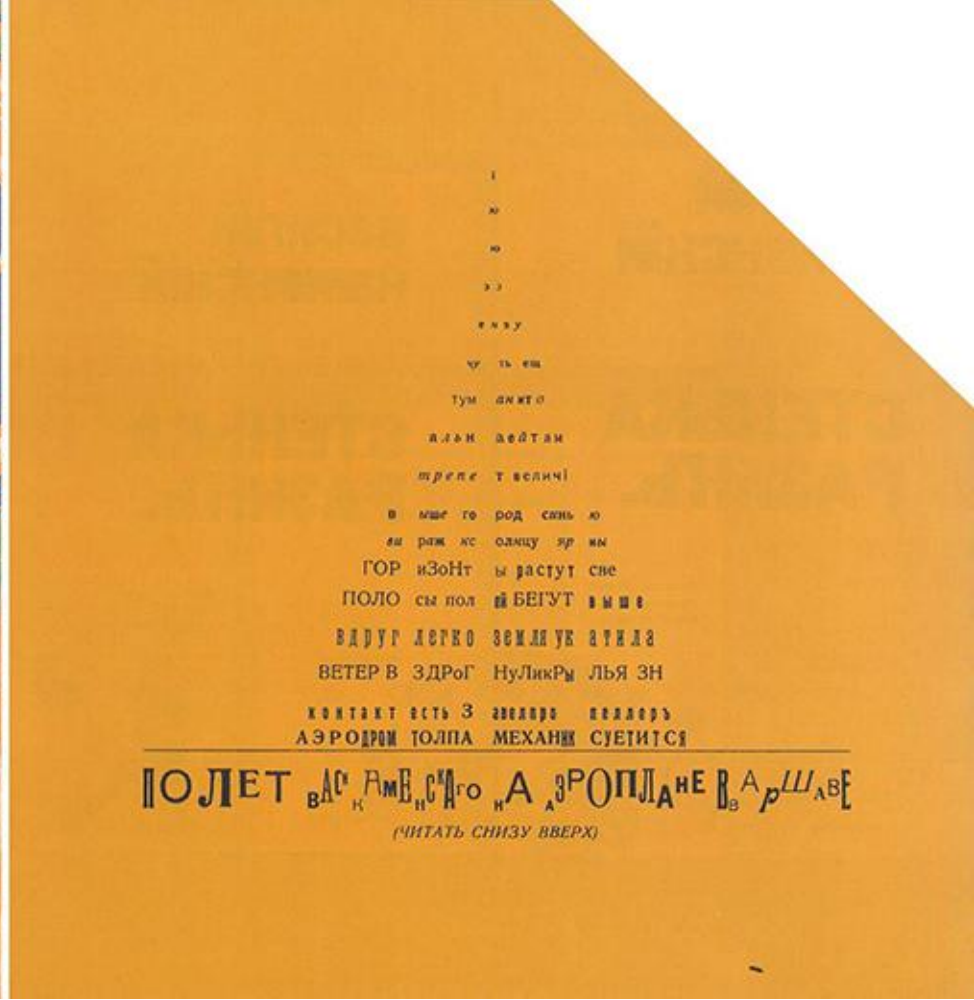
скул

вы со бу

к л ээ

А. Крученных

**«Полет Васи Каменского на аэроплане в
Варшаве» из сборника «Танго с коровами.
Железобетонные поэмы». 1914 г.**

**Д. Северини
Танцовщица**

**У. Боччони
Под пергалой в
Неаполе**

У. Боччони Улица входит в дом

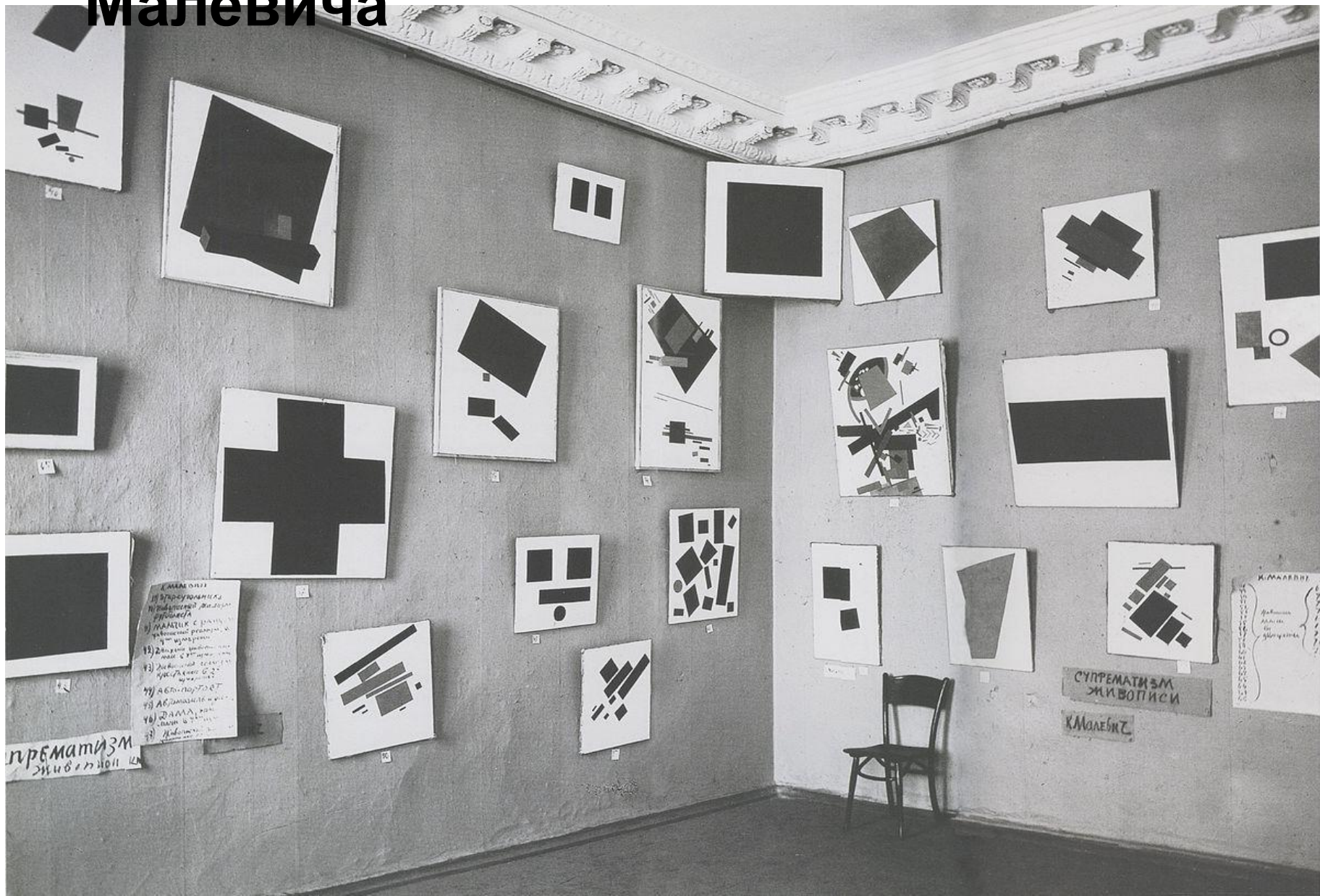

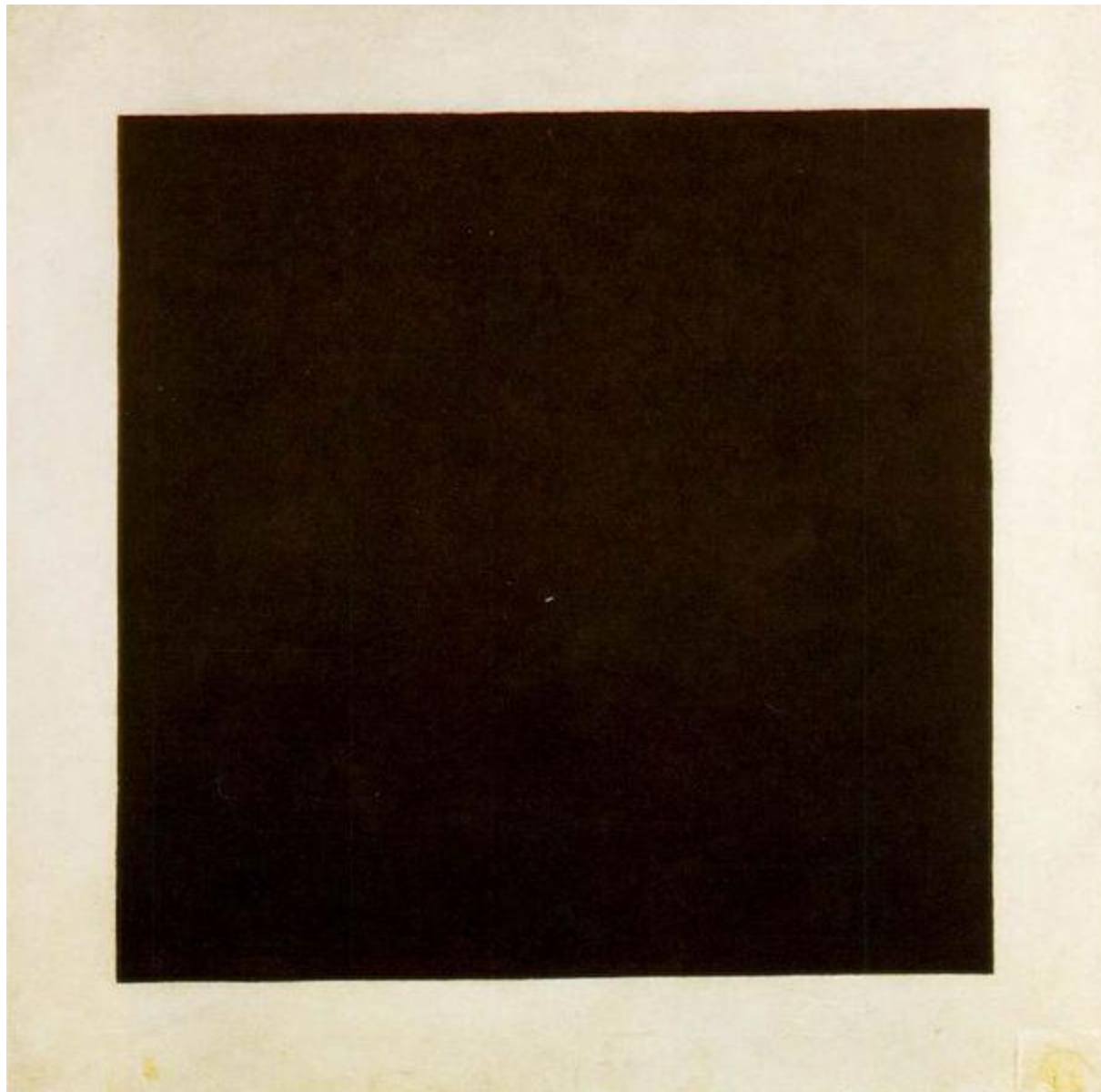
Д. Балла Зеркало сцены

Абстракционизм (беспредметное искусство)

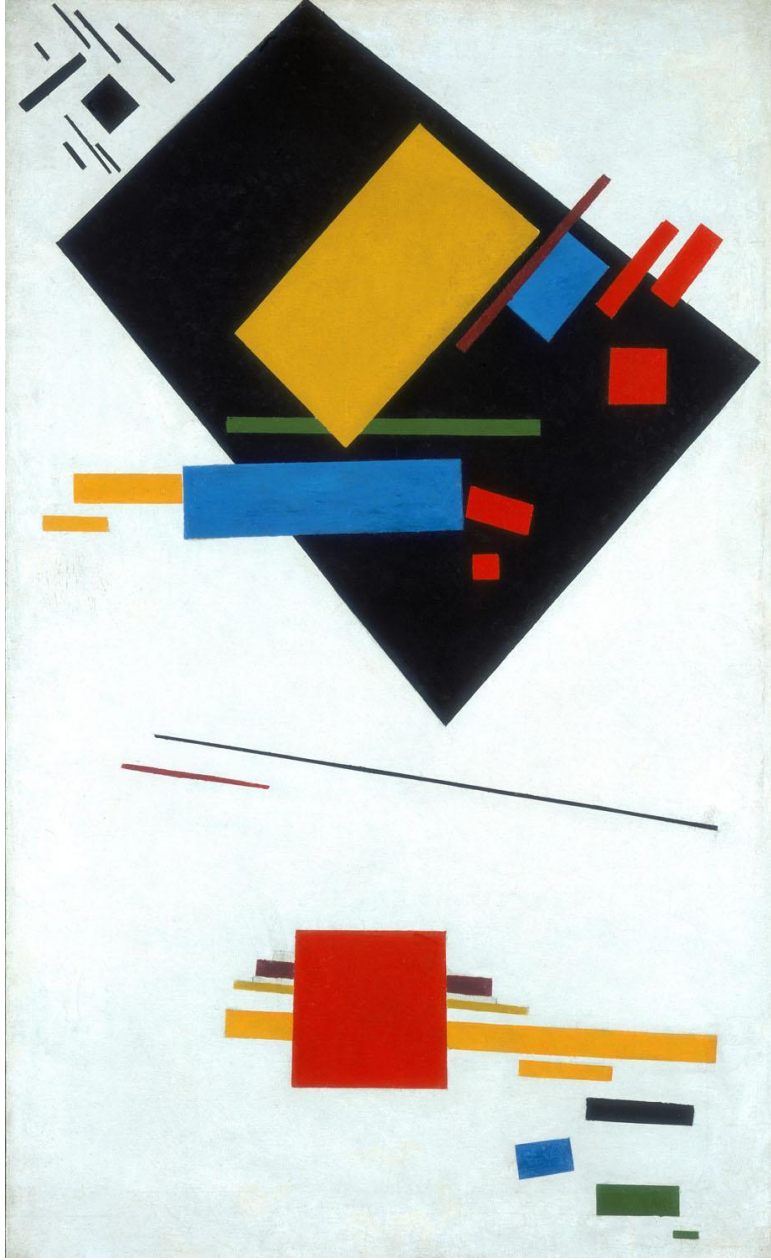
- Супрематизм (К. Малевич), лучизм (М. Ларионов), линиизм (А. Родченко)
кубофутуризм
- Отказ от предметных, узнаваемых форм в искусстве, выражение сущности с помощью чистого цвета и формы
- Россия, США
- Живопись, скульптура – К. Малевич, В. Кандинский, М. Ларионов, П. Мондриан

Выставка «0,10» 1915 г. Работы К. Малевича

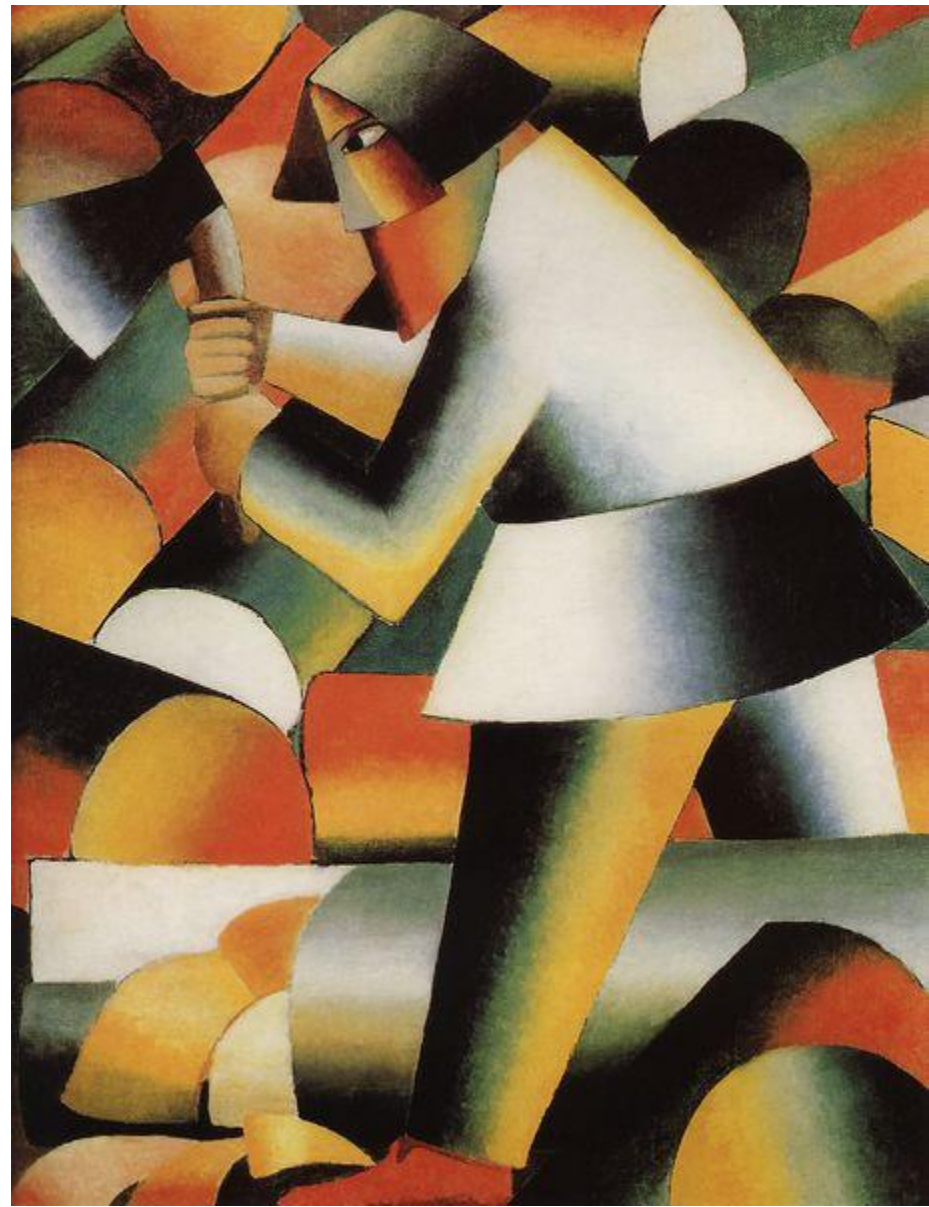

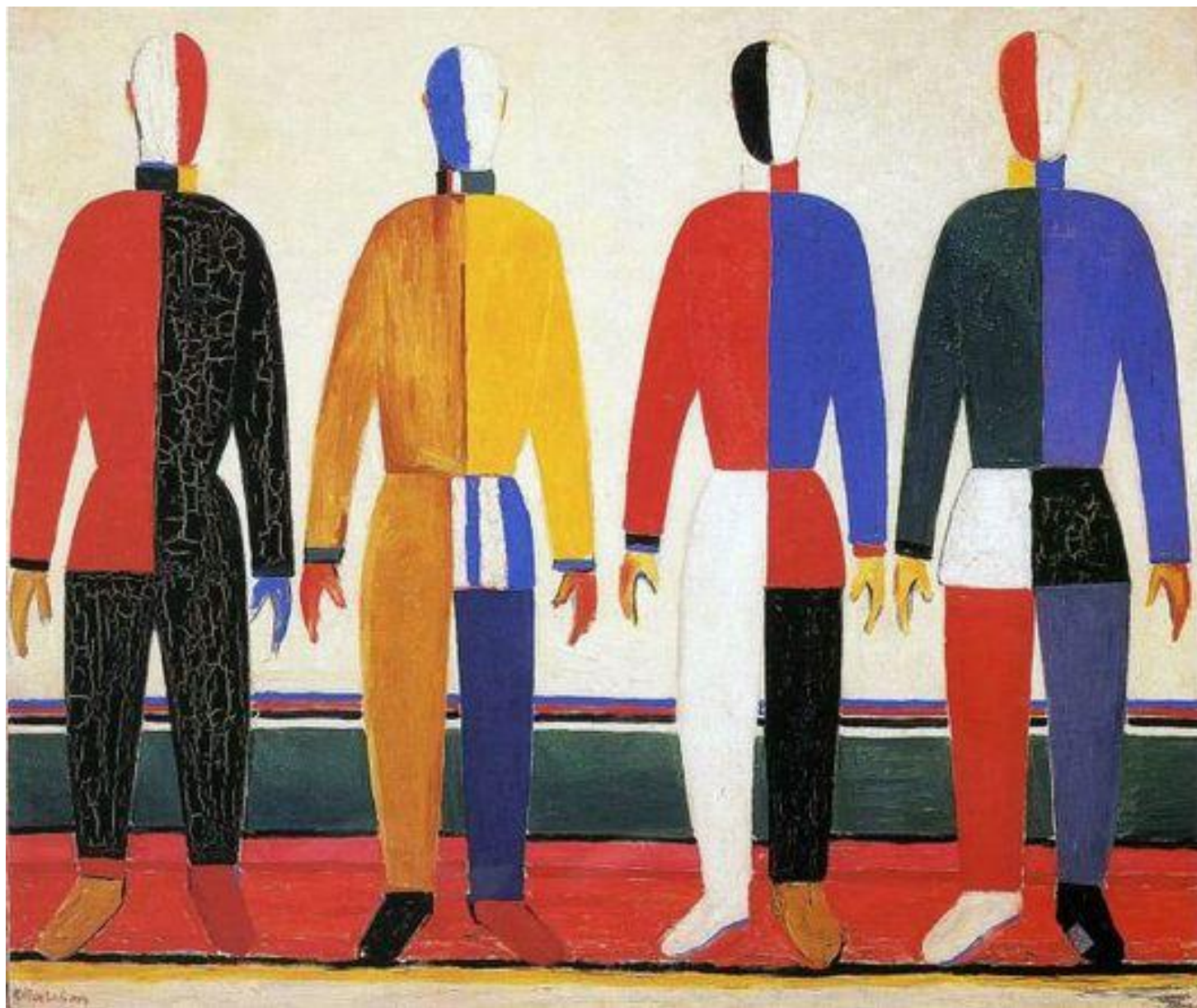
**К. Малевич Черный
квадрат**

К. Малевич
Супрематизм

К. Малевич
Лесоруб

К. Малевич

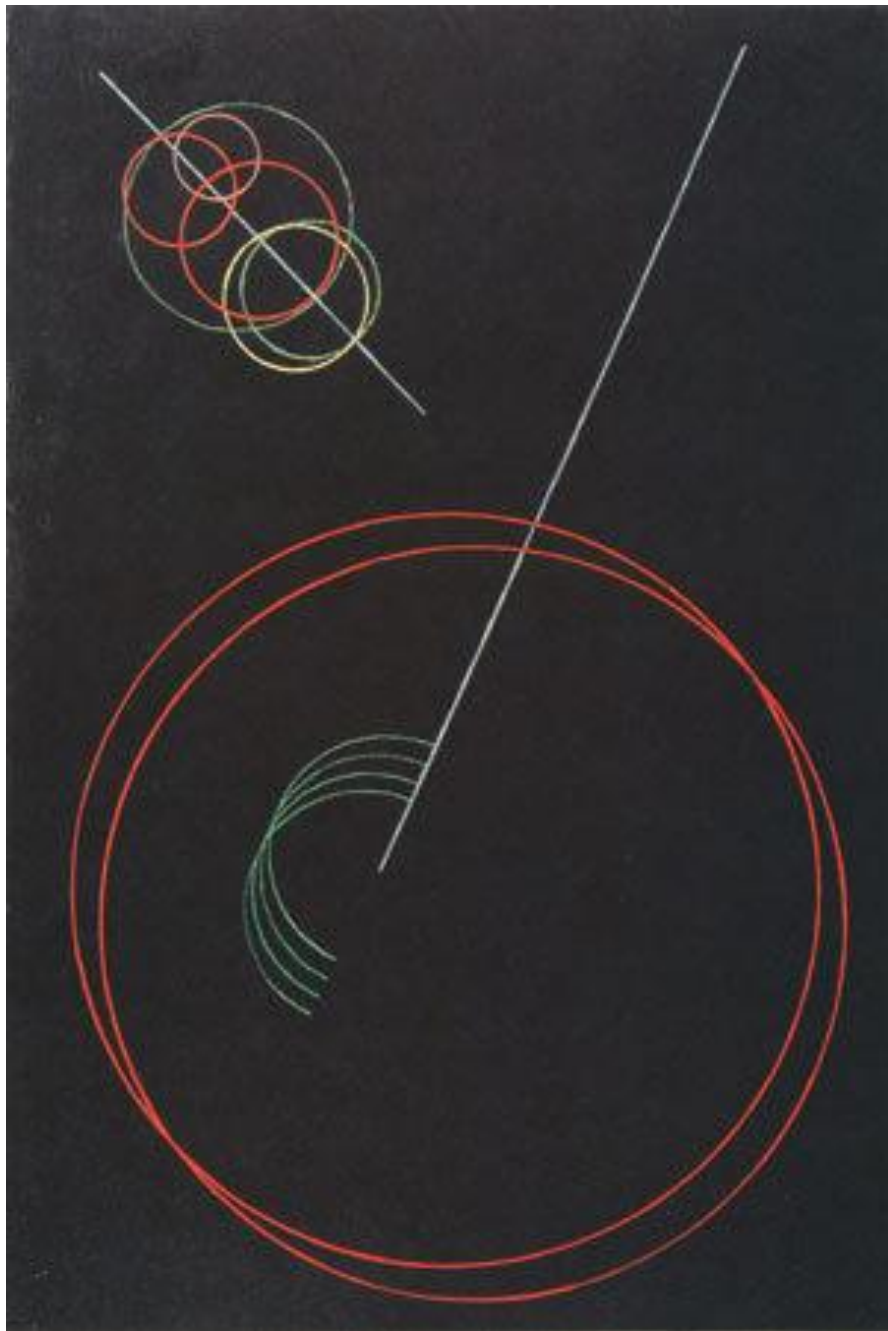
**М. Ларионов Красно-синий
лучизм**

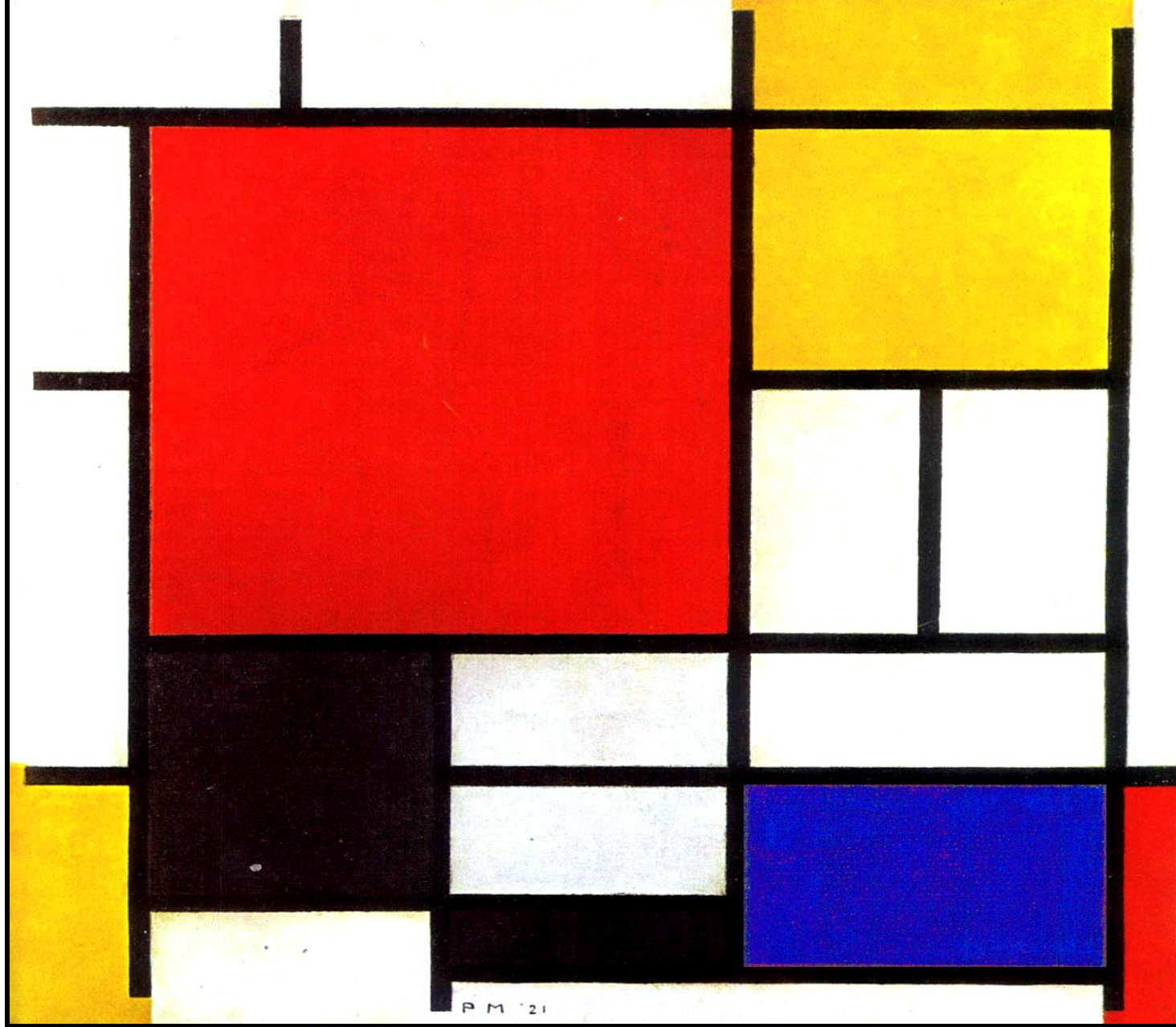
В. Кандинский
Импровизация 28

**В. Кандинский Секущая
линия**

А. Родченко
Линейная
конструкция №108

П. Мондриан Композиция с красным, желтым, синим и черным

Конструктивизм

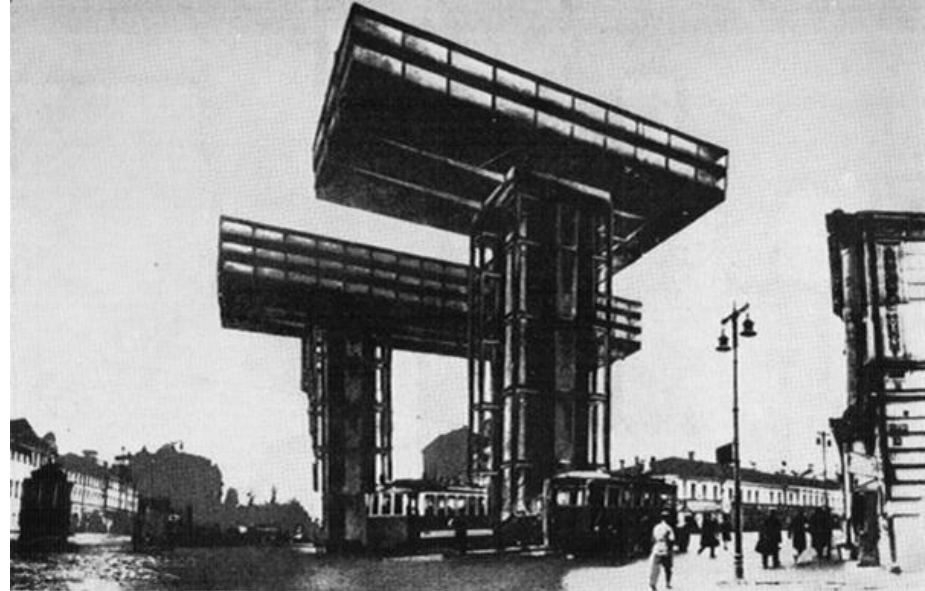
- Конструирование новой среды обитания человека, осмысление новых возможностей техники, превращение производства в искусство, а искусства в производство
- СССР
- Архитектура, фотография, скульптура
- А. Родченко, В. Степанова, братья Веснины

Москва. Клуб им. Зюева.

**Башня Татлина
(модель)**

**Эль Лисицкий Горизонтальный
небоскреб**

**Фабрика-кухня г.
Минск**

ЛУЧШИХ СОСОК

НЕ БЫЛО И НЕТ

ГОТОВ СОСАТЬ ДО СТАРЫХ ЛЕТ

ПРОДАЮТСЯ ВЕЗДЕ

РЕЗИНОТРЕСТ

ЛЕНГИЗ

**ПО ВСЕМ
ОТРАСЛЯМ
ЗНАНИЯ**

ЛЕНГИЗ

А. Родченко

ГОСКИНО ПРОДЪЛЖАЕТ ГОСКИНО

КИНО ГЛАЗ

6
СЕРИЙ

РАБОТА
ДЗИГИ ВЕРТОВА
ОПЕРАТОР
КАУФМАН

ВОЛЧЕНКО

Кубизм

- использование подчеркнуто геометризованных условных форм, стремление «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы
- Франция
- Живопись – П. Пикассо, Ж. Брак

П. Пикассо
Гернике

**П. Пикассо Авиньонские
девицы**

Дадаизм

- «дада» - хвост священной коровы, детская лошадка, детский лепет.
- Реакция на последствия Первой мировой войны, подчеркнутый абсурдизм, иррационализм, отрицание канонов.
- Швейцария, Франция
- Литература: Т. Цзара, Л. Арагон
- Коллаж (фотомонтаж): Г.Гросс
- Инсталяция: М. Дюшан

DADA

Dada siegt

DADA

Dada siegt

r. hausmann

*dein Kurt Schwitters
dem Alex
traut Dada
es Herz
dein!
Dada-ant Hausmann
1919*

- М. Дюшан

Сюрреализм

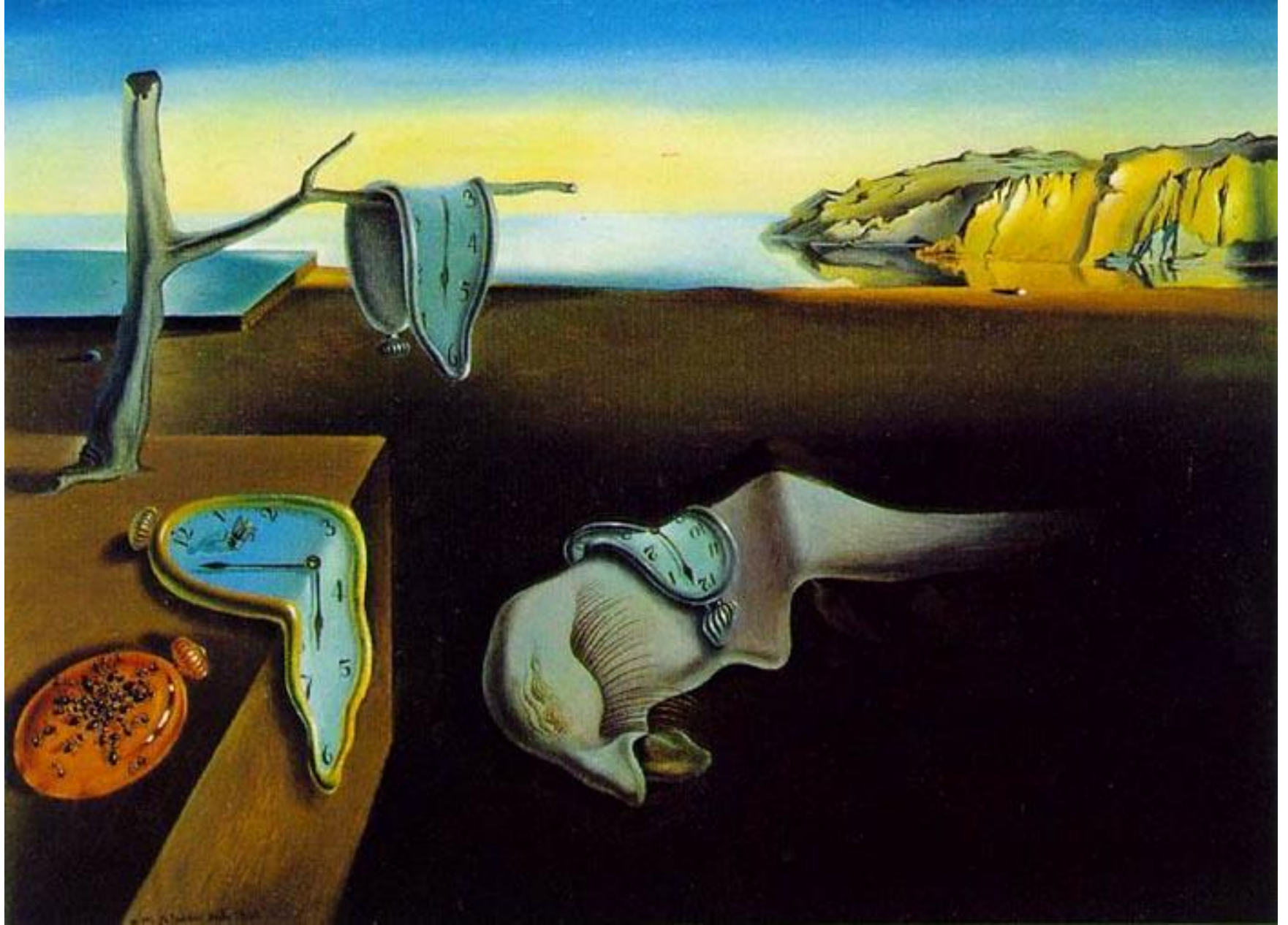
- От фр. *surréalisme* — сверхреализм
- Связь с символизмом и дадаизмом, с теорией Фрейда
- Сочетание сна и реальности в абсурдных, причудливых формах, свободная игра ассоциаций
- Франция
- А. Бретон «Манифест сюрреализма»
- Литература – А. Бретон, Л. Арагон
- Живопись – Р. Магритт , С.Дали
- Кино, театр – Л. Бунюэль, Ж. Кокто, А. Арто

- *«Сюрреализм есть чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить, или устно, или письменно, или другим способом, реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений»*

А. Бретон «Манифест сюрреализма»

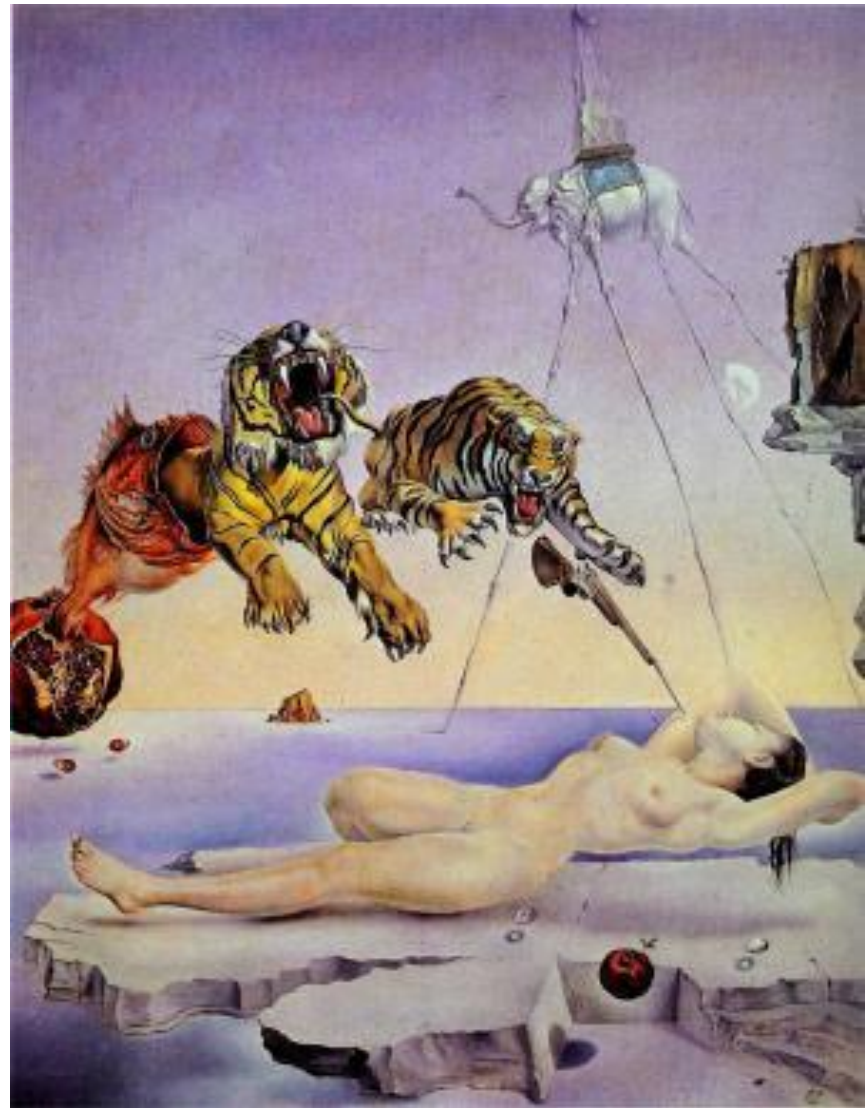
**Р. Магритт Это не
трубка**

**С. Дали Постоянство
памяти**

С. Дали Венера Милосская с

С. Дали Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения

**С. Дали Атомная
Леда**

**С. Дали
Автопортрет с
рафаэлевской
шеей**

Кадры из
фильма
«Андалузский
пес»
Л. Бунюэль

