

Культура первой половины 20 века

На развитие культуры первой половины 20 века оказали:

- Урбанизация
- Миграция
- Разница быта.
- Социальные потрясения
- Научно-технический прогресс

Начинается пересмотр прежних взглядов и мироздание, нравственных ценностей.

Направления в искусстве

- Реализм: критический/классический
- Модернизм
- Авангард

МОДЕРНИЗМ

- Это общее обозначение всех авангардистских направлений в искусстве п.п. 20 века.
- Претендовал на роль единственно истинного «искусства современности» или «искусства будущего».
- Является ранним этапом в развитии авангардного искусства.

Течения в Модернизме:

- Символизм
- Импрессионизм
- Постимпрессионизм
- Фовизм
- Экспрессионизм
- Абстрактный экспрессионизм
- Сюрреализм

Символизм («знак»)

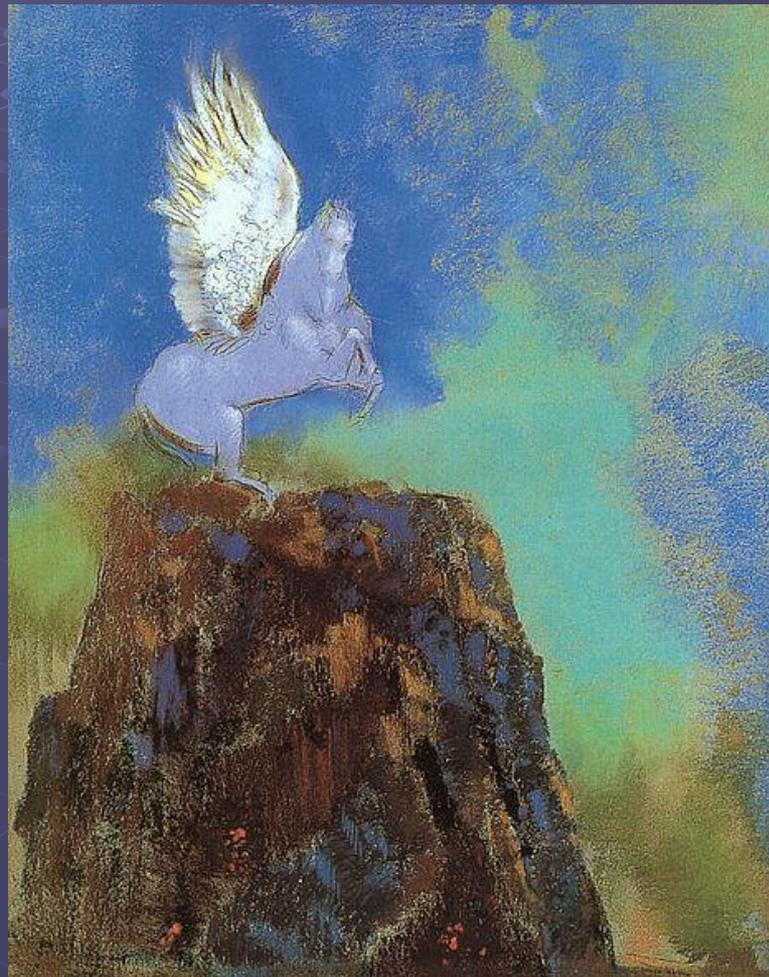
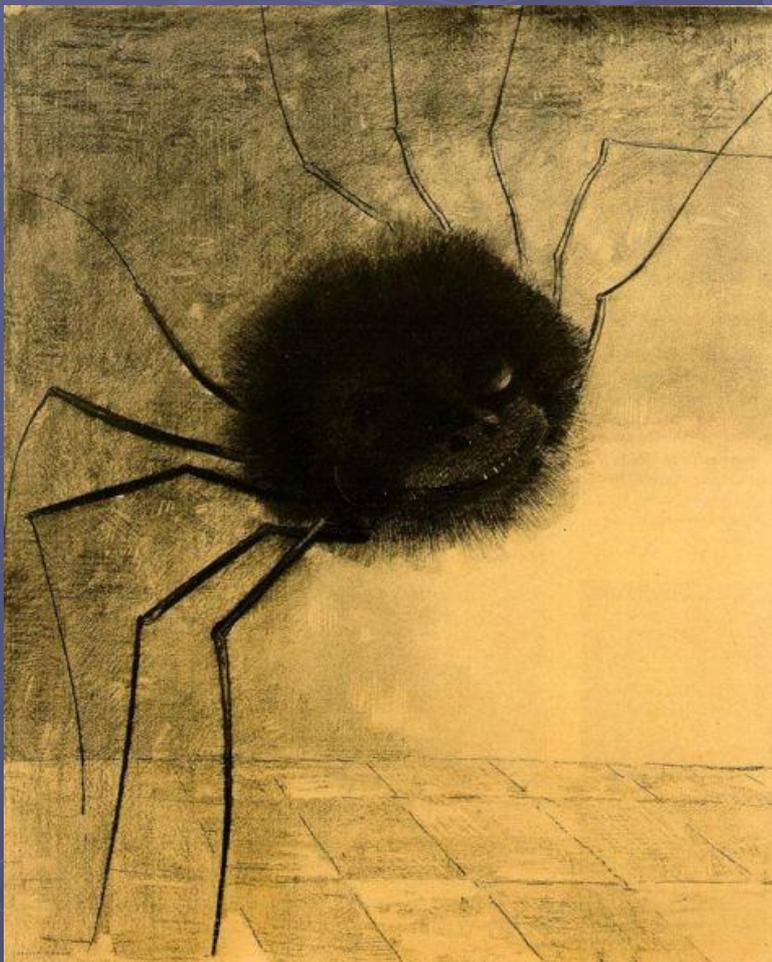
- Время возникновения – 1870-1880 гг.
- Место возникновения – Франция
- Особенности:
  - Многозначность образов
  - игра метафор и ассоциаций
  - таинственность
  - мистичность

Получил развитие в литературе, театре, музыке, живописи.

Яркие представители

- Ш.Бодлер (Франция)
- В.Брюсов (Россия)
- А.Блок (Россия)
- А.Скрябин (Россия)
- В.Мейерхольд (Россия)
- М.Врубель (Россия)
- О.Редон (Франция)

О.Редон

М. Врубель

Акмеизм в литературе

ИМПРЕССИОНИЗМ («впечатление»)

- Возник во вт.пол. 19 века.
- Во Франции
- Наиболее развит в живописи
- Особенности:
  - отражение реального мира в его подвижности и изменчивости.
  - многоцветие.

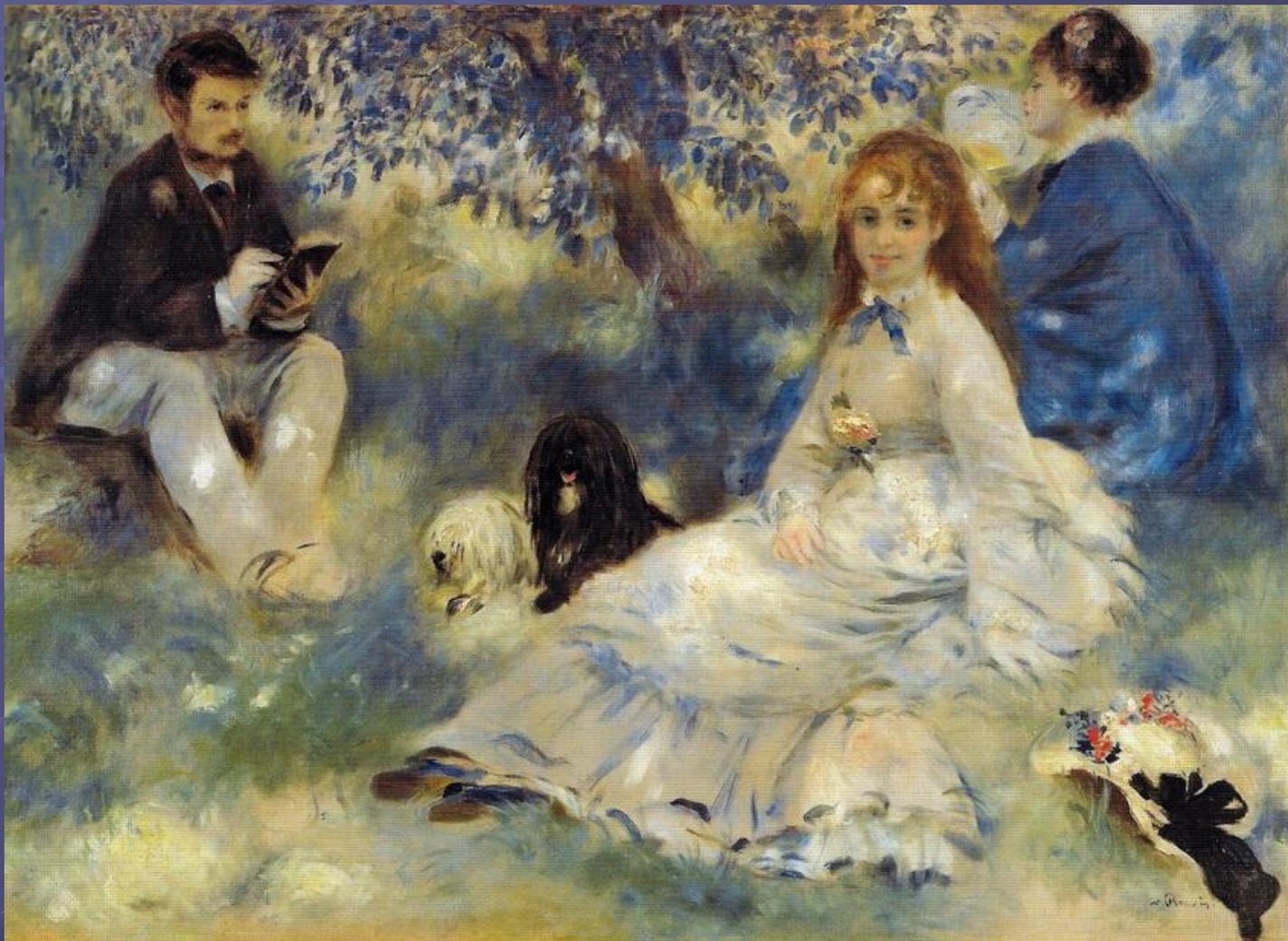
Яркие представители

- К.Моне (Франция)
- Э.Мане (Франция)
- О.Ренуар (Франция)
- Э.Дега (Франция)
- К.Дебюсси (Франция)
- М.Равель (Франция)

Э. Дега.
«Голубые танцовщицы»

Огюст Ренуар. «Семья Анрио».

Постимпрессионизм

- Возник на рубеже 19-20 веков.
- Особенности: изображение основных закономерных элементов, длительное состояние окружающего мира, прибегая к декорированной стилизации.

Представители

- Поль Гоген (Франция)
- Винсент Ван Гог (Франция)
- Поль Сезанн (Франция)

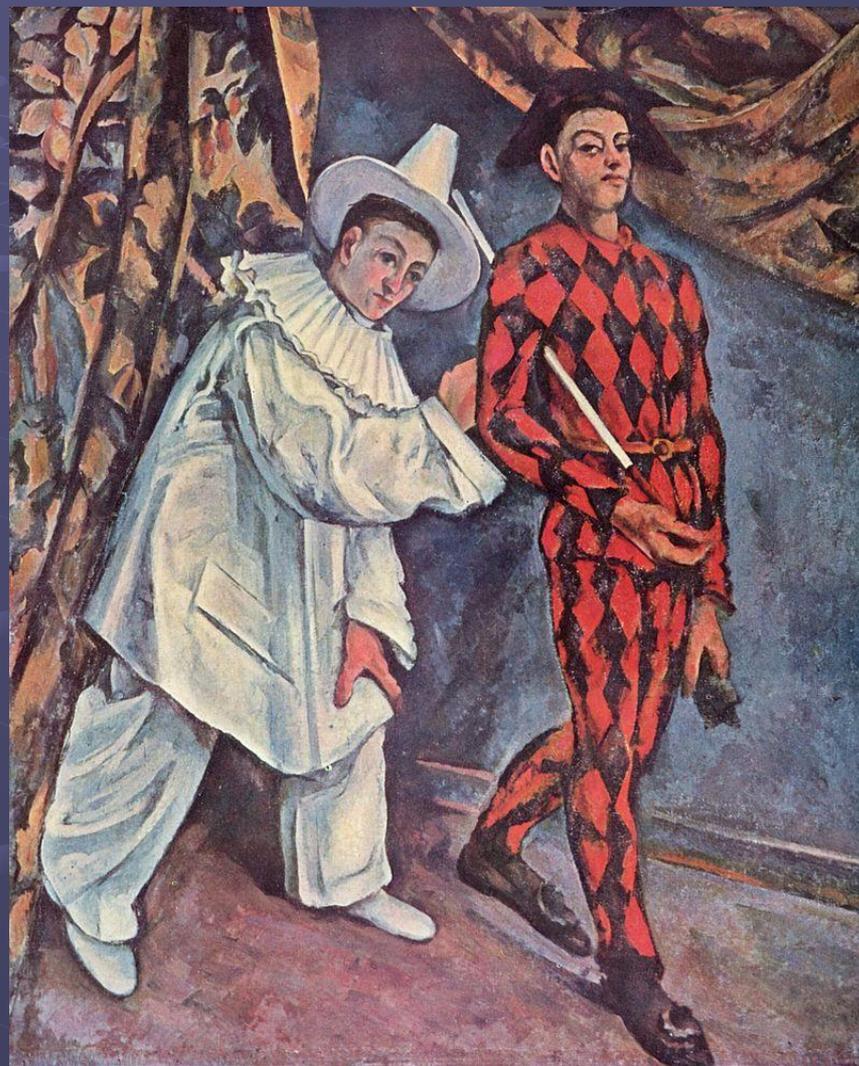
Винсент Ван Гог

- «Звездная ночь»

Поль Сезанн

- «Пьеро и Арлекин»

Поль Гоген

«Женщина
держащая
плод»

ФОВИЗМ («ДИКИЙ»)

- Возник в к.19-начале 20 вв.
- Особенности:
  - ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
  - ВЫСОКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
  - ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА
  - ОТКАЗ ОТ СВЕТОТЕНИ
  - ПРОСТЫЕ ОЧЕРТАНИЯ

А. Матисс

Экспрессионизм («выражение»)

- Возник в 1910-1920-х гг.
- В Германии
- Особенности:
  - выражение эмоционального состояния
  - броскость и гротескность
  - анархия, бунтарство

Яркие представители: О.Дикс (Германия), Э.Нольде (Германия).

ОТТО ДИКС

Абстрактный экспрессионизм – движение художников рисующих быстро и на больших полотнах.

- Возник в 1910-1920-е гг
- В США и Европе
- Особенности:
  - негеометричные штрихи большими кистями
  - дрипплинг (выдавливание красок на холст, капли красок)
  - спонтанность
  - импровизация

Джексон Поллок

СЮРРЕАЛИЗМ («сверхреализм»)

- Возник в 1920-х гг.
- Во Франции
- Особенности:
  - парадоксальное сочетание форм
  - самоценность зрелищности явлений
  - алогизм композиций
  - контрастное сочетание обыденного и чудесного.

Яркие представители

- С.Дали (Испания) - живопись
- М.Шагал (Россия) - живопись
- А.Бретон (Франция) – литература
- Ж.Кокто (Франция) – кинематограф
- Ф.Халсман (Германия) - фотография

Марк Шагал

Сальвадор Дали

АВАНГАРД («передовой отряд»)

- Общее название течений в европейском искусстве, возникшее в к.19 – начале 20 века, выраженное в полемическо-боевой форме.
- Существование – 1870-1938 г.

Течения Авангарда

- Кубизм
- Дадаизм
- Футуризм
- Супрематизм
- Конструктивизм
- Примитивизм

Кубизм («куб»)

- Возник в начале 20 века
  - Особенности:
    - мир выражается в виде геометрических знаков, конструкций.
    - характерен искаженный облик реальных предметов и явлений
    - разложение сложных форм на простые
- Более проявился в живописи.

Яркие представители

- П.Пикассо

ДАДАИЗМ («бессвязный лепет новорожденного»)

- Возник в 1916 г
- Особенности:
  - иррационализм
  - отрицание признанных канонов искусства
  - цинизм
  - бессистемность
  - разрушение эстетики

В 1920-е годы слился с сюрреализмом.

Тристан Тцар (Румыния)

Футуризм

- Возник в начале 20 века.
- В основе содержится идея разрушения культурных стереотипов.
- Культ будущего и дискриминация прошлого вместе с настоящим.

Представители:

- В поэзии:
  - Маяковский Владимир
  - Хлебников Велимир
  - Северянин Игорь

Велимир Хлебников

- О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных
смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных
смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

Давид Бурлюк

Давид Бурлюк, Футуристическая женщина, 1911

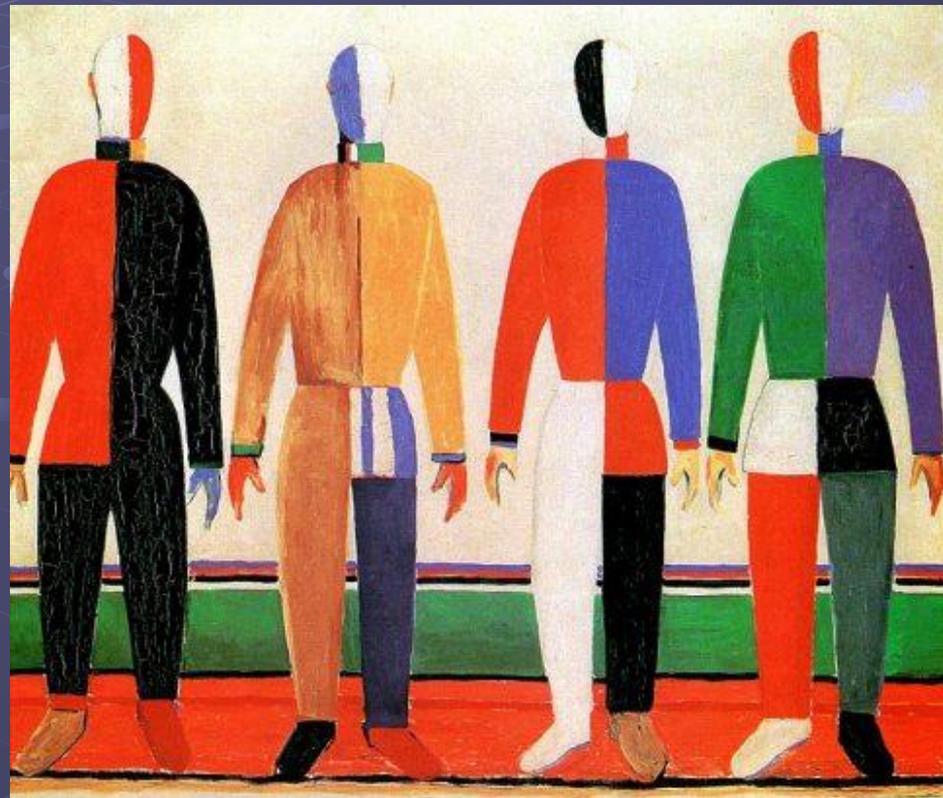
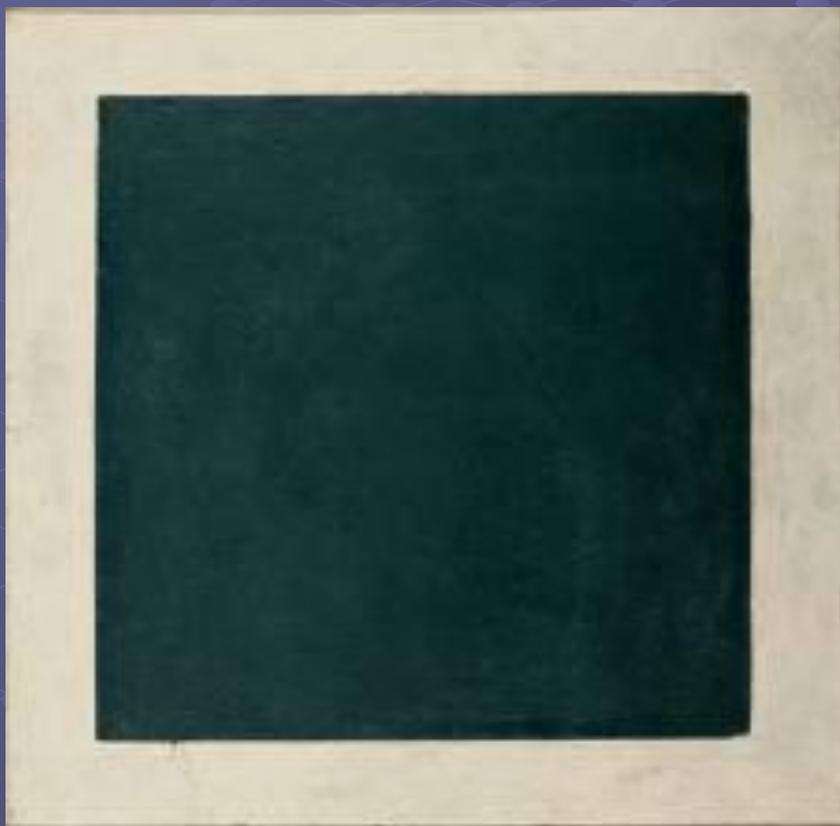
Джино Северини. «Поезд мчащийся через город».

СУПРЕМАТИЗМ («наивысший») – разновидность абстракционизма

- Возник в 1910-е гг
- Особенности:
  - комбинация разноцветных плоскостей их простейших геометрических фигур.
  - уравновешенная асимметрия
  - доминирование цвета над изобразительным смыслом

Казимир Малевич

Примитивизм

- Возник на рубеже 19-20 веков.
- Особенности: обдуманное упрощение картины, делающее её формы примитивными.
- Источником является детские и народное творчество, первобытное и средневековое искусство.
- Цель – сохранить чистоту взглядов на мир, присущему неиспорченному цивилизацией сознанию.

Яркие представители:

- Нико Пиросмани (Грузия)
- Наталья Гончарова (Россия)

Н.С.Гончарова

Нико Пиросмани «Актриса Маргарита»

КОНСТРУКТИВИЗМ

- Возник в 1901-е гг. В СССР был развит в 1929-30-е гг.
- Особенности:
  - строгость
  - геометризм
  - лаконичность
  - монолитность

Распространен в живописи, архитектуре, литературе, фотографии.

Архитектура

В

Конструктивизм в городах России

Новосибирск

Ленинград

Смоленск

Иркутск

Иваново

Екатеринбург

Пермь

Кохма

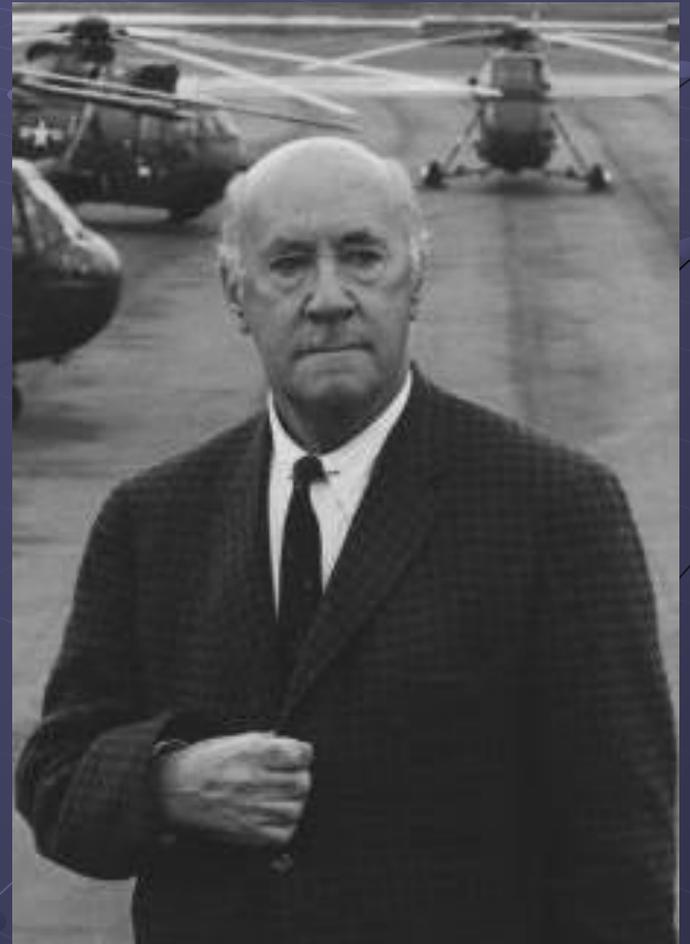
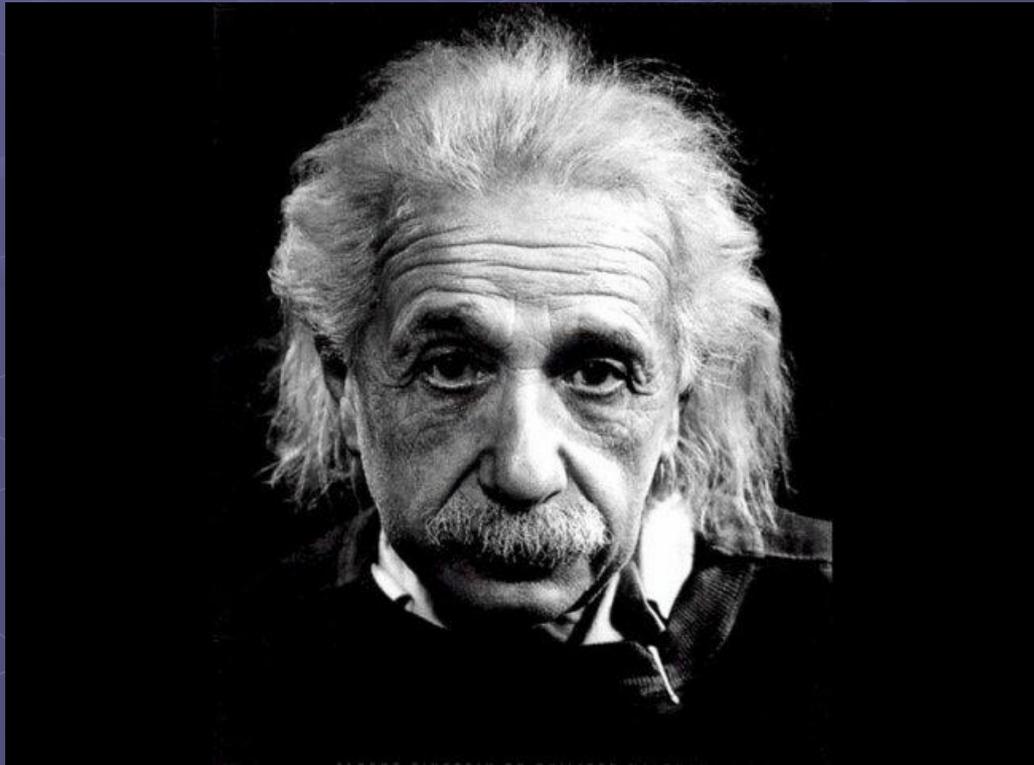
Осип Брик – литературовед,
критик, сценарист, драматург

Александр Ган

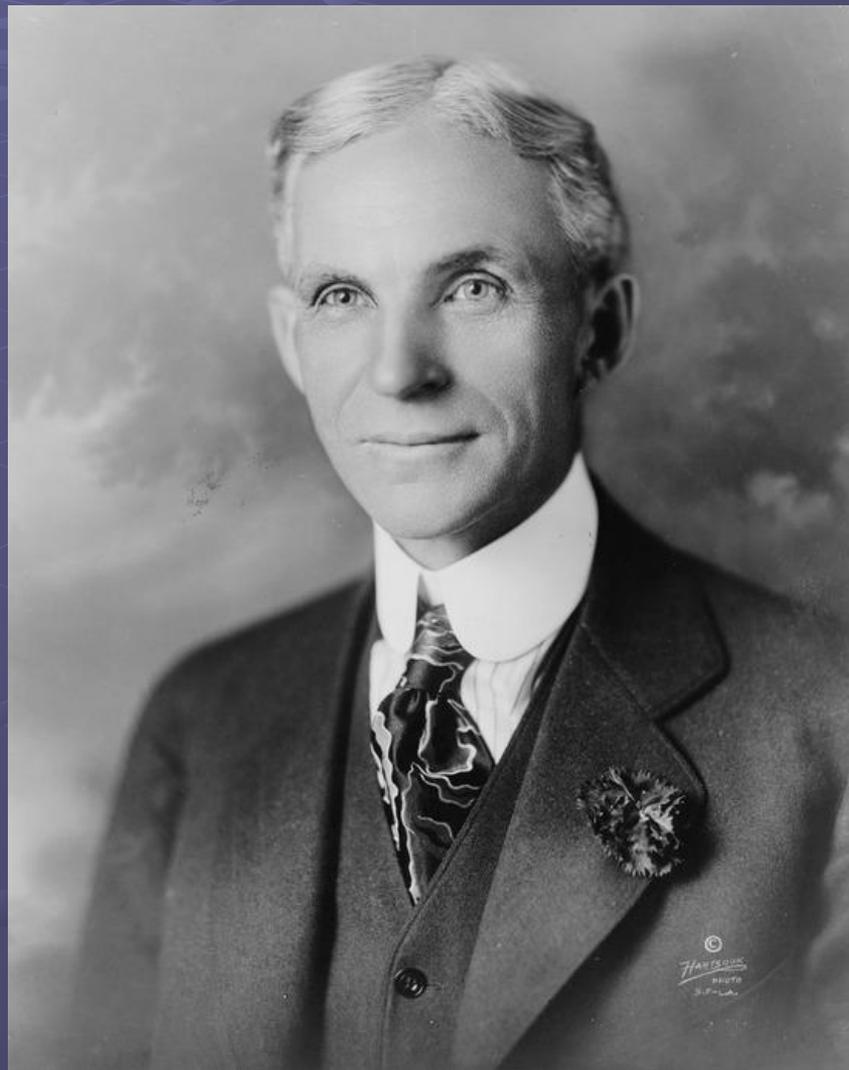
Изобретения и изобретатели: Альберт Эйнштейн. Игорь Сикорский.

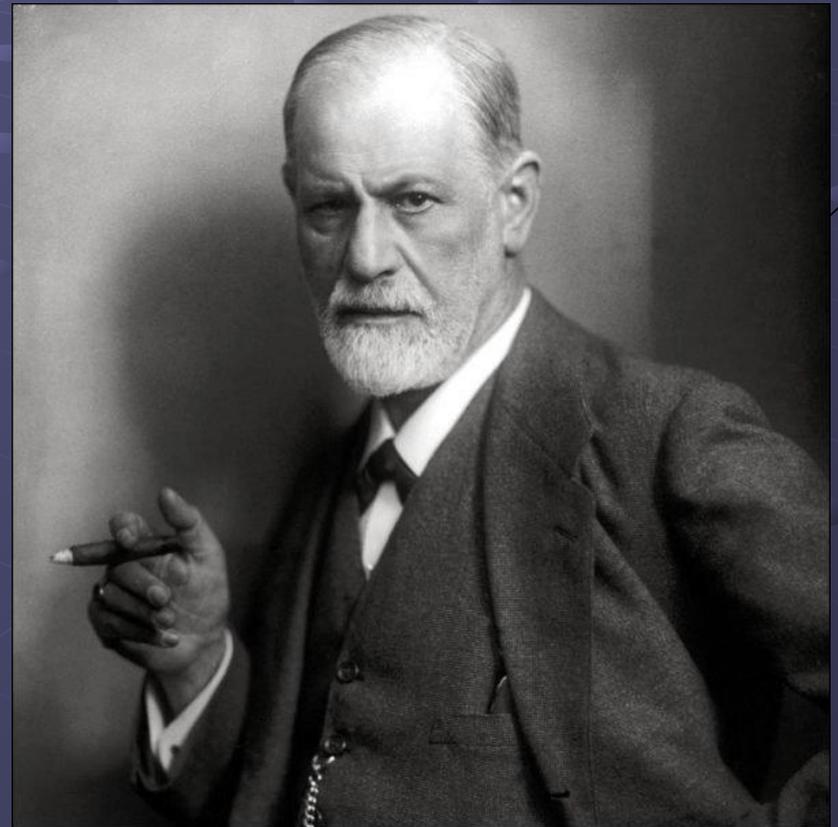
Изобретения и изобретатели: Константин Циолковский. Фердинанд Цеппелин.

Изобретения и изобретатели. Генри Форд.

Развитие философии и психологии. Карл Юнг и Зигмунд Фрейд.

Развитие философии и истории:
А. Дж. Тойнби.
Николай Бердяев.

