

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

ЗАПАД. 20 век.

ЗАПАД: социо-культурная ситуация

- Две мировые войны.
- Революции.
- Тоталитарные политические режимы.
- Деколонизация.
- Модернизация Востока и постмодернизация Запада.
- Глобализация и глобальные проблемы современности.
- Новые этапы развития науки: неклассический и постнеклассический.
- Становление медиакультуры.
- Возникновение и развитие массовой и элитарной культуры.
- Информационная и цифровая революции.
- Появление постклассической эстетики и художественной практики.

Модернизм

- **Модернизм** (итал. *modernismo* — «современное течение»; от лат. *modernus* — «современный, недавний») — направление в искусстве XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлечённостью) стиля. Модернистская парадигма была одной из лидирующих в западной цивилизации первой половины XX века; во второй половине века она была подвергнута развёрнутой критике.
- В русской эстетике «[модерн](#)» В русской эстетике «модерн» означает исторически предшествовавший модернизму художественный стиль конца XIX — начала XX века (русский модерн, [ар нуво](#) В русской эстетике «модерн» означает исторически предшествовавший модернизму художественный стиль конца XIX — начала XX века (русский модерн, ар нуво, [югендстиль](#) В русской эстетике «модерн» означает исторически предшествовавший модернизму художественный стиль конца XIX — начала XX века (русский модерн, ар нуво, югендстиль, [сецессион](#) и др.), поэтому необходимо различать эти два понятия, с тем, чтобы избежать

Модернизм

как первая волна авангардных течений в искусстве
в первой половине XX века

- кубизм
- футуризм
- сюрреализм
- абстракционизм
- экспрессионизм
- дадаизм
- примитивизм
- функционализм в архитектуре
- фотоискусство

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ МОДЕРНИЗМА

- Релятивность искусства
- интуитивность искусства
- трагичность искусства
- ангажированность искусства
- искусство как сублимация
- массовое искусство и элитарное искусство
- дегуманизация искусства
- классическая и неклассическая эстетика.

ТЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ ИЗУЧАЕМОЙ ЭПОХИ

(1-ая половина XX века)

- 1. Принципиальная культурно-историческая **относительность** всех форм, средств, способов и типов художественно-эстетического сознания.
- 2. Придание статуса искусства предметам, явлениям, средствам и способам выражения, ранее не входившим в контекст традиционной художественной культуры (например, африканские маски, этнические танцы, дизайн изделий массового производства).
- 3. Появление и становление новых (технических, как правило) видов искусств (фотографии, кино, телевидения, электронной музыки, всевозможных шоу, сочетающих многие виды искусства на основе современной техники, и т. п.).

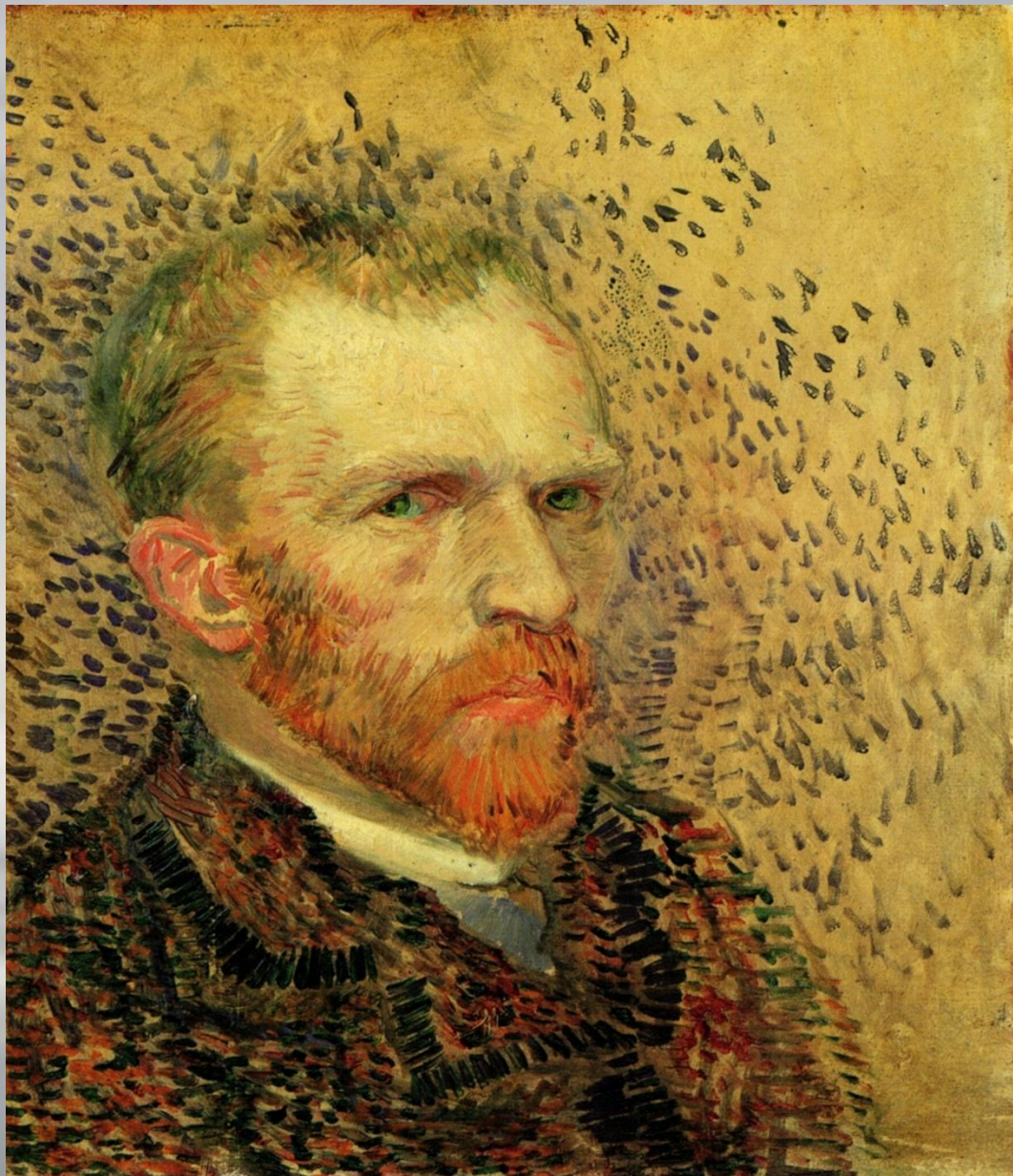
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

- 1. Эпоха модерна и эволюция эстетики.
- 2. Модернизм как нон-классическая эстетика.
- 3. Вытеснение на периферию анализа базовой эстетической категории прекрасного, возрастающая роль таких категорий, как «выразительное» и «безобразное».
- 4. Продолжающееся интенсивное взаимообогащение двух линий: философской традиции и эмпирической эстетики (манифесты).

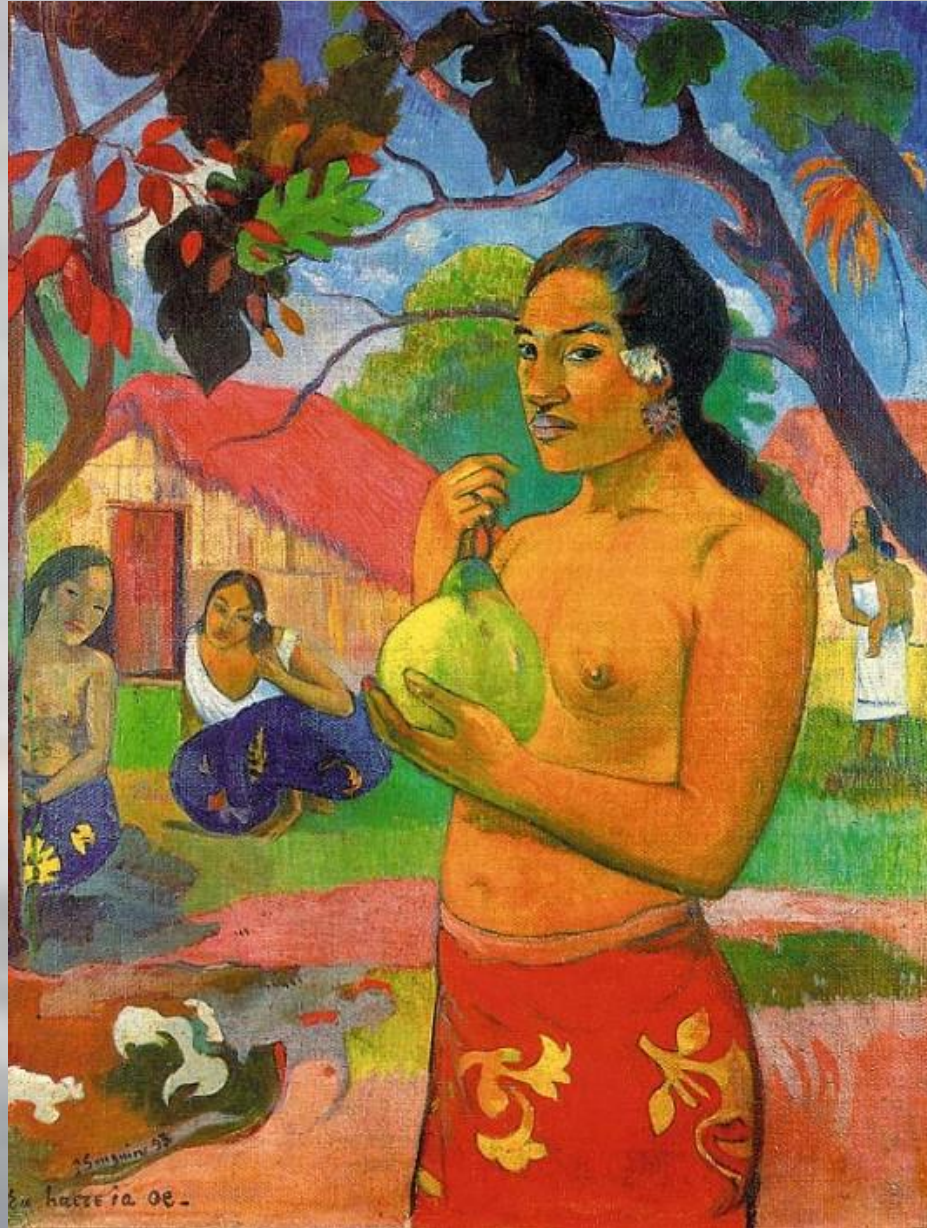
Поль Сезанн

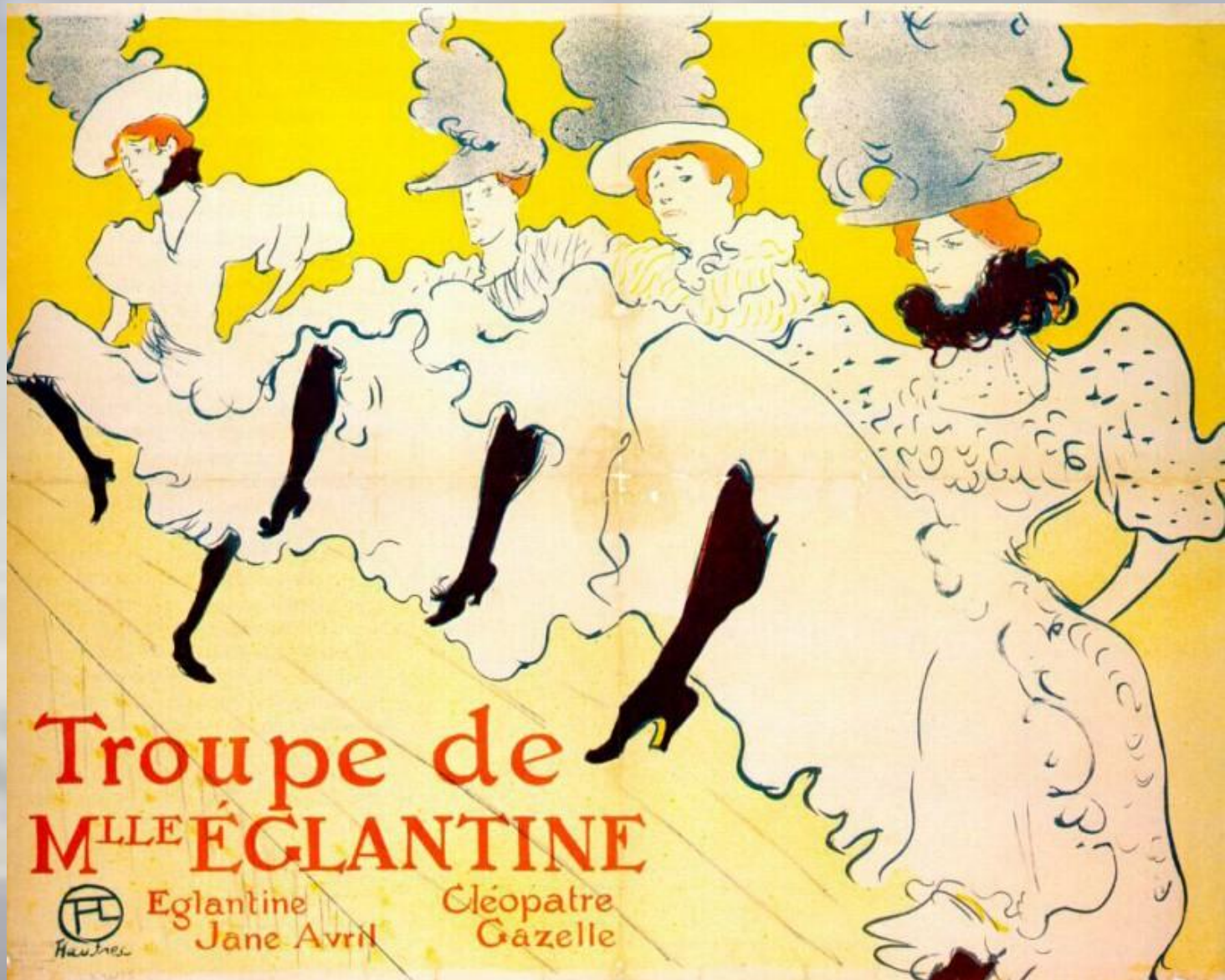
Винсент Ван Гог

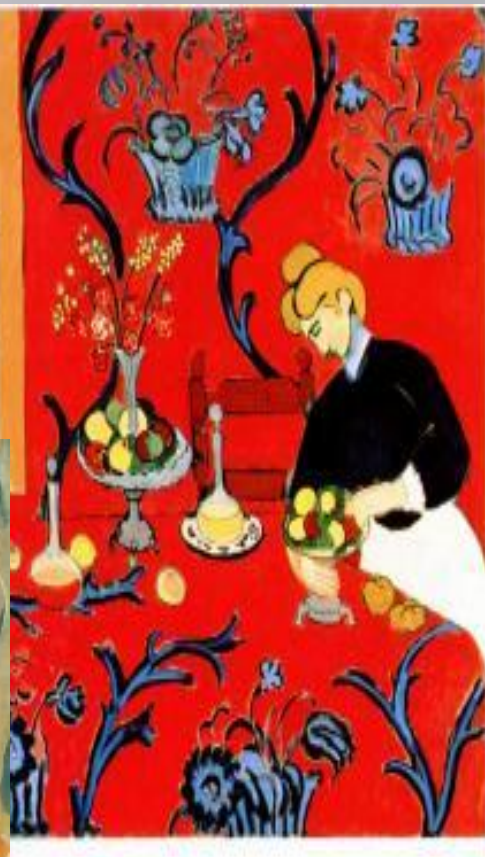
Поль Гоген

Анри де Тулуз Лотрек

Три произведения искусства XX века

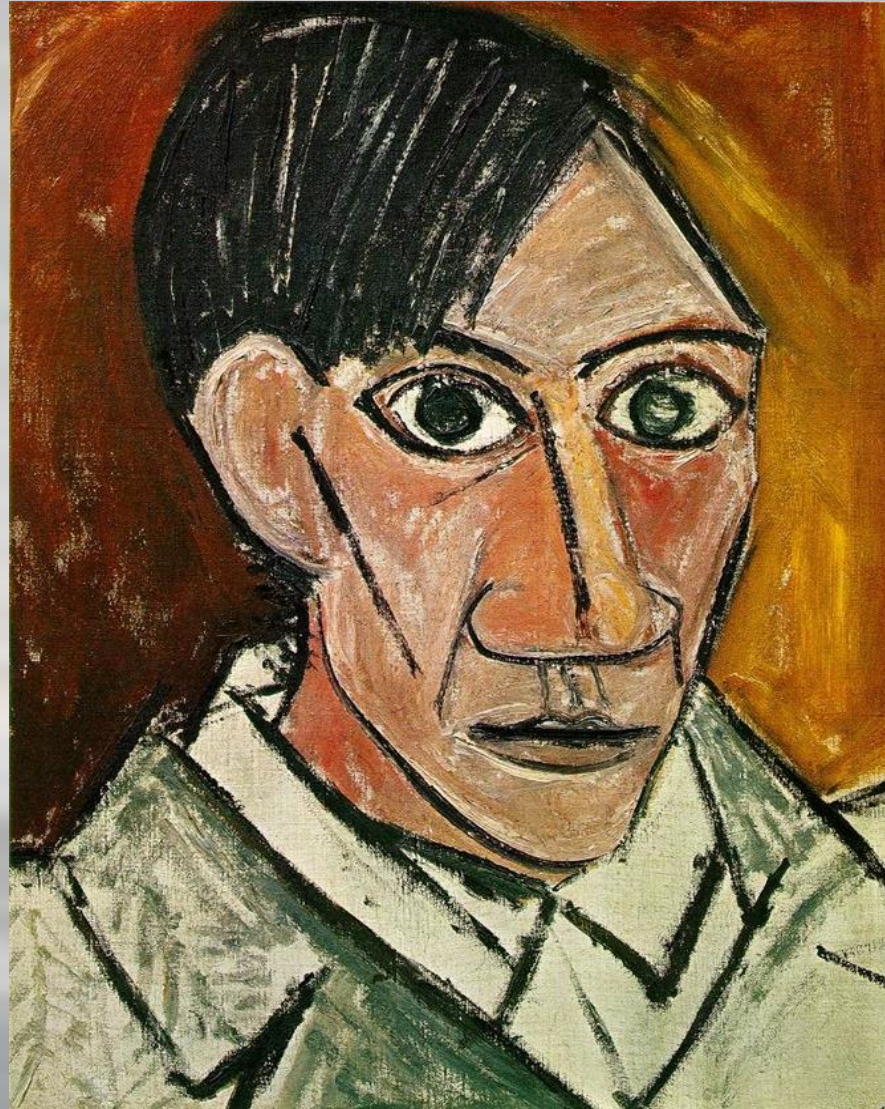
Модернизм в живописи

«ДРУГОЕ» искусство: коллекция африканской скульптуры

Кубизм
(П.Пикассо. Автопортрет)

КУБИЗМ (П.Пикассо)

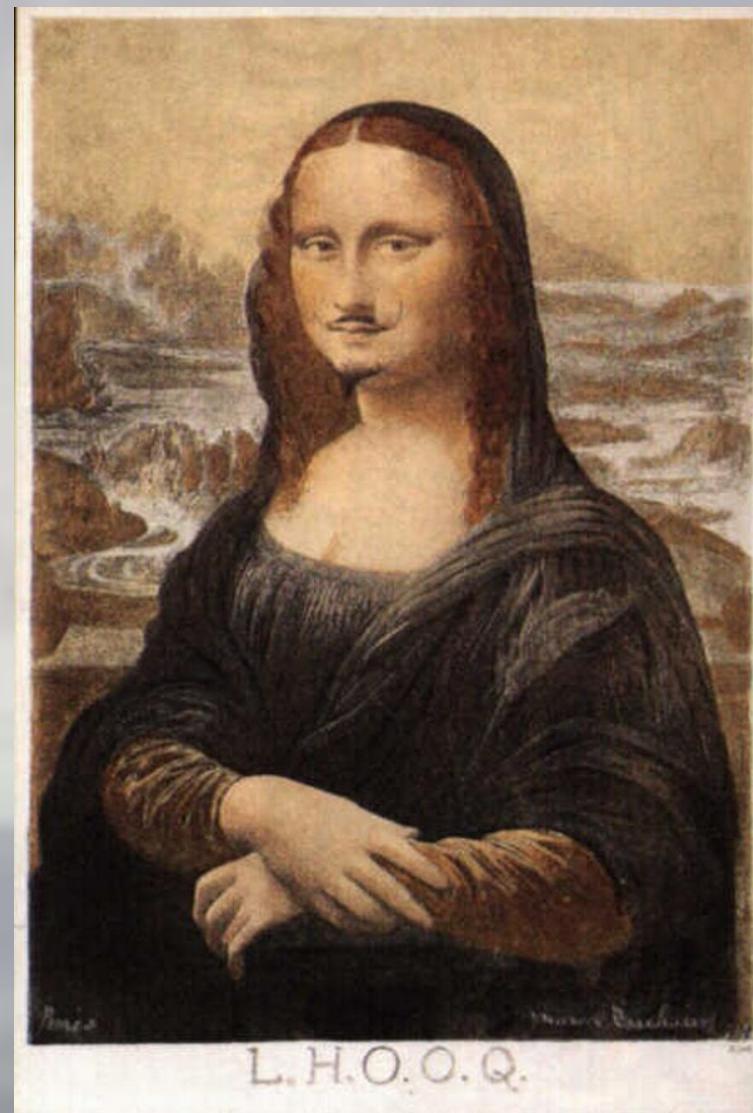
Футуризм

(Давид Бурлюк)

ДАДАИЗМ

(Марсель Дюшан и его реди-мейд)

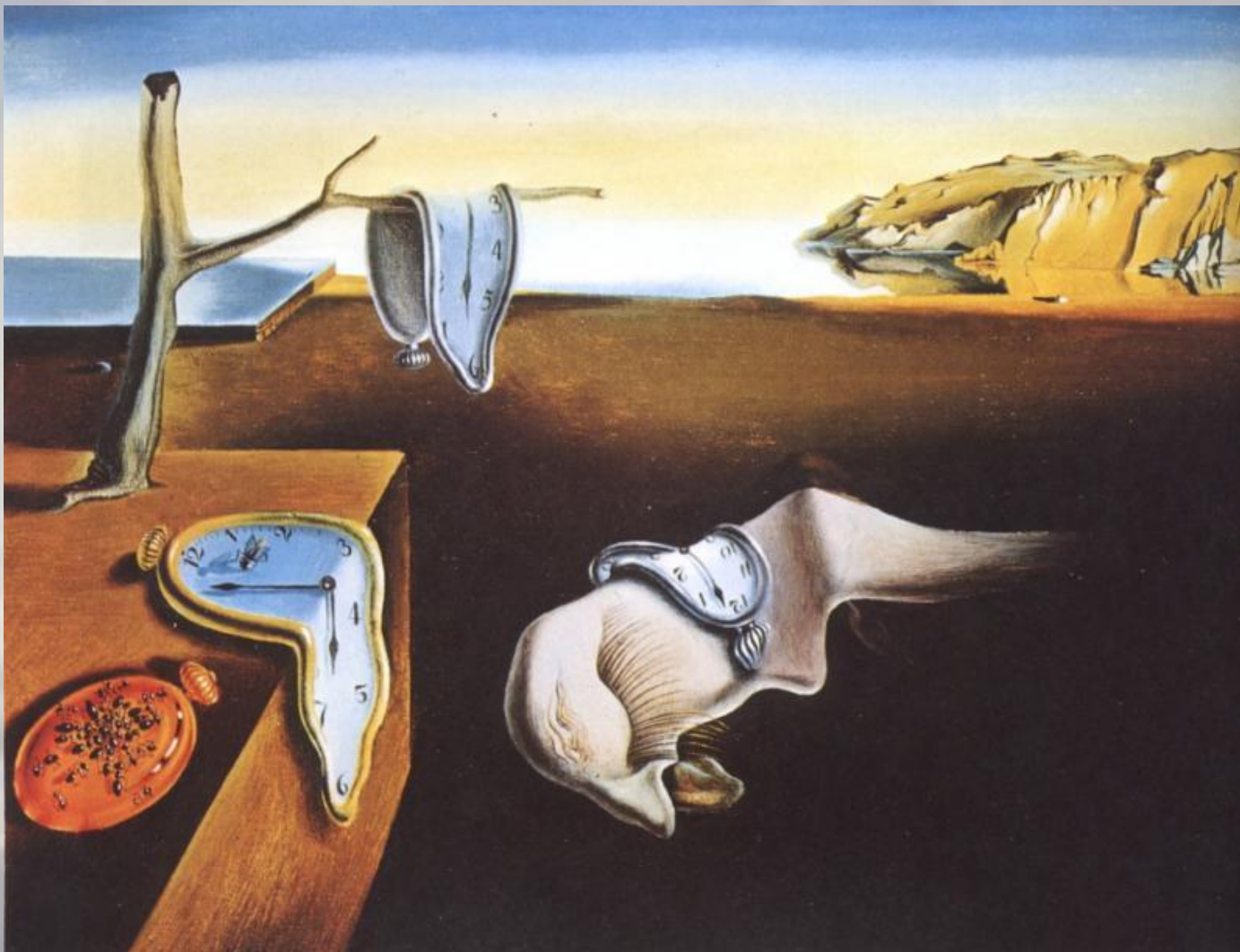
Сюрреализм (С. Дали)

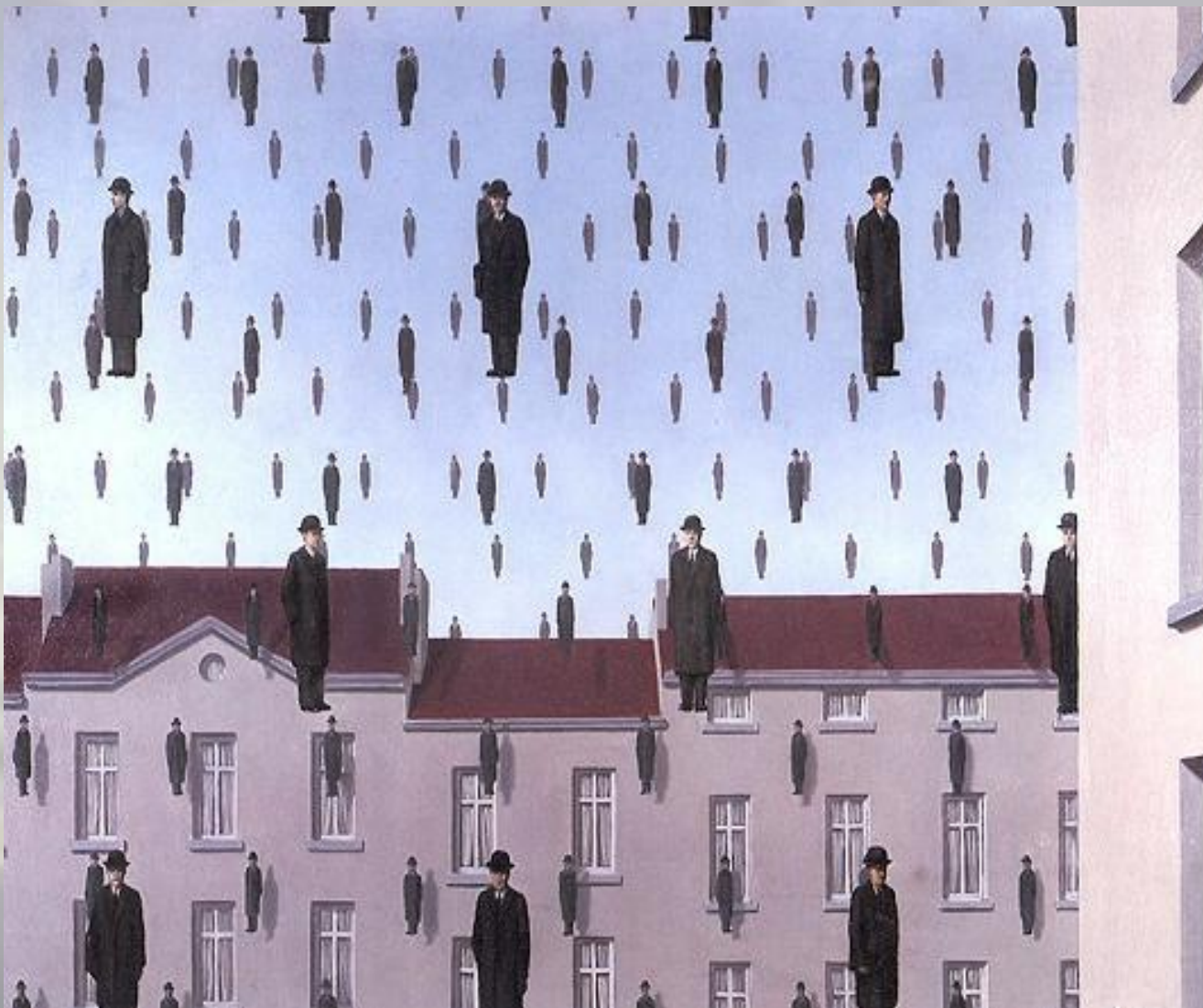
Сюрреализм (С. Дали)

Сюрреализм (С. Дали)

СЮРРЕАЛИЗМ (Рене Магритт)

СЮРРЕАЛИЗМ (Рене Магритт)

АБСТРАКЦИОНИЗМ (Василий Кандинский)

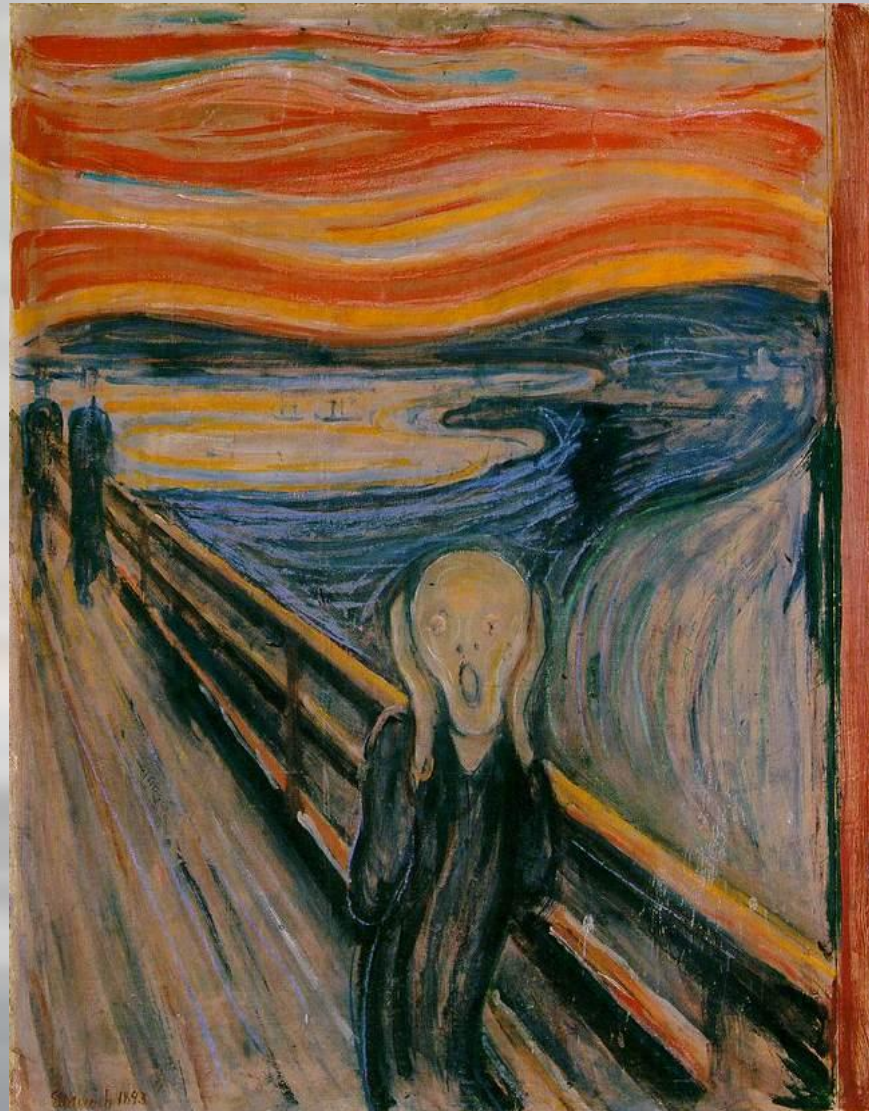
АБСТРАКЦИОНИЗМ (Казимир Малевич)

АБСТРАКЦИОНИЗМ (Казимир Малевич)

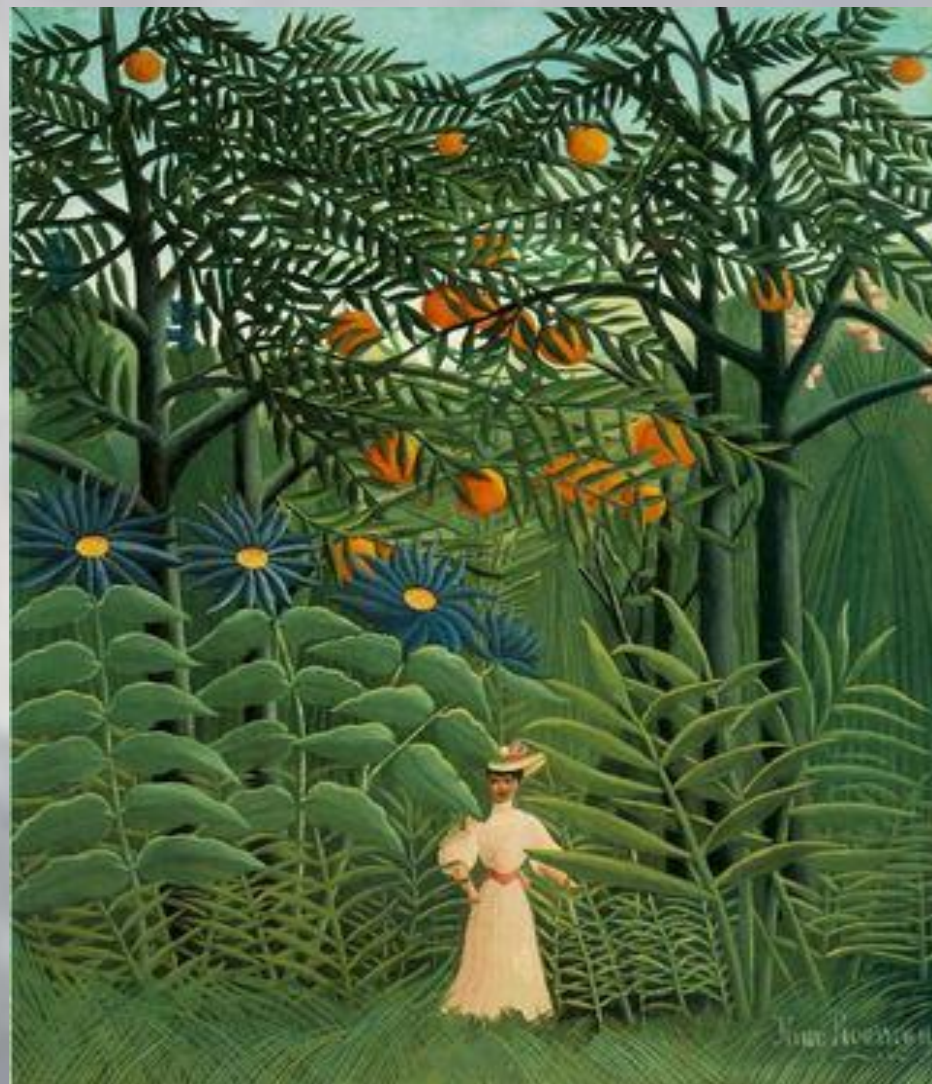
ЭКСПРЕССИОНИЗМ (Эдвард Мунк)

Экспрессионизм (Макс Вебер)

НАИВНОЕ ИСКУССТВО (примитивизм) Анри Руссо

ГРУЗИНСКИЙ АВАНГАРД

Грузинский авангард: 1900–1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники. Из музеев и частных собраний ГМИИ (12.2016.-03.2017.)

Нико Пиросмани

Нико Пиросмани

Нико Пирасманян

ФОТОИСКУССТВО

Модернизм в архитектуре

- Выражение «**модернизм в архитектуре**» употребляется часто как синоним термина «современная архитектура», но последний термин всё же шире. Модернизм в архитектуре охватывает творчество пионеров современной архитектуры и их последователей во временно?м промежутке с начала 1920-х годов и по 70-е—80-е годы (в Европе), когда в архитектуре возникли новые тенденции.
- В специальной литературе термину «**архитектурный модернизм**» соответствуют английские термины «**modern architecture**», «**modern movement**» или же «**modern**», употребляемые в том же контексте. Выражение «**модернизм**» употребляется иногда как синоним понятия «**современная архитектура**»; или же как название стиля (в англоязычной литературе — «**modern**»).
- **Архитектурный модернизм** включает такие архитектурные направления, как европейский функционализм 20-30-х годов, конструктивизм и рационализм в 20-х годах России, движение «баухаус» в Германии, архитектурный ар-деко стиль, интернациональный стиль, брутализм, органическая архитектура. Таким образом, каждое из этих явлений — суть одна из ветвей общего дерева, архитектурного модернизма.
- Основные представители архитектурного модернизма — это пионеры современной архитектуры Фрэнк Ллойд Райт, Вальтер Гропиус, Рихард Нойтра, Людвиг Мис ван Дер Роэ, Ле Корбюзье, Алвар Аалто, Оскар Нимейер, а также некоторые другие.

Функционализм в архитектуре (Ле Корбюзье)

V
I
L
L
A

S
A
V
O
Y
E

VILLA SAVOYE

Charles Édouard Jeanneret

LE CORBUSIER 1887-1965

Интернациональный стиль в архитектуре (Баухаус)

Модернизм в архитектуре

(Нью-Йоркские небоскрёбы: [Эмпайр Стейт Билдинг](#))

Интернациональный стиль в архитектуре

- Родился в результате столкновения трёх проблем в начале XX в.:
- 1) недовольство эклектическими зданиями, украшенными декоративными элементами разных эпох и стилей, которые не имели отношения к функции самого здания;
- 2) создание огромного числа офисных зданий и других коммерческих и гражданских строений, которые требовались в период интенсивной индустриализации;
- 3) развитие новых строительных технологий, основой которых было бы использование железа и стали. Железобетона и стекла.
- Эти три явления определили необходимость появления экономичного и утилитарного направления в архитектуре, которое позволило бы использовать новые материалы и обеспечить потребность общества в новых зданиях, и являлось бы при этом эстетичным.
- Технология сыграла решающую роль, старые традиции строительства зданий (из кирпича и камня) стали считаться устарелыми.

Модернизм в литературе

- В литературе модернизм пришёл на смену классическому роману. Вместо жизнеописания читателю стали предлагать литературные интерпретации различных философских, психологических и исторических концепций, появился стиль, названный Поток сознания (англ. Stream of consciousness), характеризующийся глубоким проникновением во внутренний мир героев. Важное место в [литературе модернизма](#) занимает тема осмысления войны, потерянного поколения.
- Главными предтечами модернизма были: Достоевский (1821–81) (Преступление и наказание (1866), Братья Карамазовы (1880); Уитмен (1819–92) (Листья травы) (1855–91); Бодлер (1821–67) (Цветы зла), А. Рембо (1854–91) (Озарения, 1874); Стриндберг (1849–1912), особенно его поздние пьесы.
- Философами, повлиявшими на писателей модернистов были Фридрих Ницше, Анри Бергсон, Уильям Джеймс, и другие. Сильное влияние оказал также Зигмунд Фрейд.
- Модернизм покончил со старым стилем в первые три десятилетия 20-го века и радикально пересмотрел возможные литературные формы.

МОДЕРНИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ

(появился стиль, названный «[ПОТОКОМ СОЗНАНИЯ](#)» появился стиль, названный «потокосознания», характеризующийся глубоким проникновением во внутренний мир героев. Важное место в литературе модернизма занимает тема осмысления войны, [потерянного поколения](#)).

- [Фрэнсис Скотт Фицджеральд](#) (1896—1940)
- [Эрнест Хемингуэй](#) (1899—1961)
- [Франц Кафка](#) (1883—1924)
- [Джеймс Джойс](#) (1882—1941)
- [Райнер Мария Рильке](#) (1875—1926)
- [Гертруда Стайн](#) (1874—1946)
- [Вирджиния Вулф](#) (1882—1941)
- [Сэмюэл Баркли Беккет](#) (1906—1989)

Теория элитарного и массового искусства (Хосе Ортега-и-Гассет . 1883-1955)

- **ЭЛИТАРНОЕ ИСКУССТВО:**
- искусство, свободное от цели прибыли
- искусство профессионалов для профессионалов
- искусство как самовыражение

- **МАССОВОЕ ИСКУССТВО:**
- искусство эпохи массового общества
- искусство, передающееся через средства массовой информации
- искусство вне национальных и социальных различий
- искусство, задачей которого является получение прибыли
(потребительная стоимость произведения искусства как товара)
- искусство, соответствующее усредненному вкусу

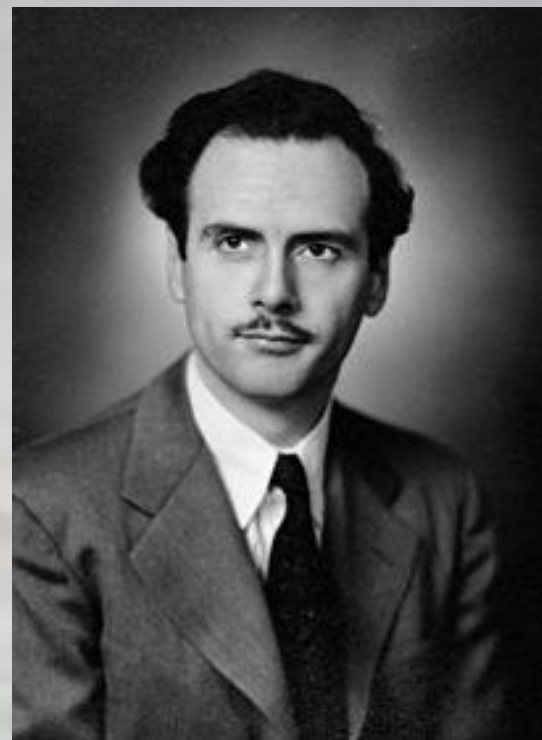
МАССОВОЕ ИСКУССТВО: критика и апология

- **Критика массового искусства как**
- неоригинального, а заимствующего
- ориентирующегося на неразвитый вкус
- стремящегося к экономическому успеху
- **Апология массового искусства как**
- более консервативного
- нравственного
- демократичного
- **Вывод о современном взаимопроникновении элитарного и массового искусства**

Теория периодизация культуры в зависимости от носителя информации

- **Гёрберт Маршалл Маклюэн**

- ([англ.](#) *Herbert Marshall McLuhan*, [\[mə'kluən\]](#), [mə'kluən], [21 июля](#), [mə'kluən], 21 июля [1911](#), [mə'kluən], 21 июля 1911 — [31 декабря](#), [mə'kluən], 21 июля 1911 — 31 декабря [1980](#), [mə'kluən], 21 июля 1911 — 31 декабря 1980) — [канадский](#), [mə'kluən], 21 июля 1911 — 31 декабря 1980) — канадский [философ](#), [mə'kluən], 21 июля 1911 — 31 декабря 1980) — канадский философ, [филолог](#), [литературный критик](#), эколог средств

ПОСТМОДЕРНИЗМ

ПЕРИОДИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ по Маклюену:

The Medium is the Message

- ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ в зависимости от носителя информации:
- Устная культура
- Письменная культура
- Печатная культура («Галактика Гутенберга»)
- Современная медиакультура («Галактика Билла Гейтса»)
- **Работы:**
- *Понимание Медиа: Внешние расширения человека (1964)*
- *The Medium is the Massage: An Inventory of Effects (1967)*

О соотношении понятий «постмодерн» и «постмодернизм»

- Во второй половине XX века происходит переход к новому этапу развития культуры, содержание и формы которого все еще недостаточно определены. Изменения, произошедшие в сфере культуры, были отражены в теории постмодернизма. Широкое распространение термина «постмодернизм» получил в 70-х годах XX века. Научная литература по постмодернизму огромна, в том числе и в России. Понятие постмодернизма полисеманлично:
- **Постмодернизм** ((лат. "post-", "после" и "modern" "современное") — искусствоведческий и эстетический термин, представляющий собой общее название для второй волны авангардного искусства 70-80-х годов XX века, в отличие от модернизма как общего названия для первой волны авангарда начала века.

О соотношении понятий «постмодерн» и «постмодернизм»

- **Постмодернизм** – культурологическое понятие, означающее особое состояние духовной культуры, соответствующее современному этапу социально-экономического развития - постиндустриальному обществу, главной особенностью которого является медийность (развитие средств массовой информации).
- **Постмодерн (Эпо́ха постмоде́рна, постмоде́рнити)** — философский, а также социально-гуманитарный (экономический, социологический, политологический) термин для описания современной цивилизации, завершившей путь развития по логике "модерна" (Нового времени), когда все основные тенденции, заложенные на заре этого цикла, полностью реализовались.

ПОСТМОДЕРНИЗМ

как вторая волна авангардного искусства
2-ой половины XX - начала XXI веков

- фотореализм
- фотоискусство
- концептуализм
- поп-арт
- соц-арт
- акционизм
- видео-арт

ФОТОРЕАЛИЗМ

ФОТОИСКУССТВО (Эдди Стивенс)

ФОТОИСКУССТВО

Dance in Vogue

Мультимедиа Арт Музей. Москва. (Московский Дом фотографии)

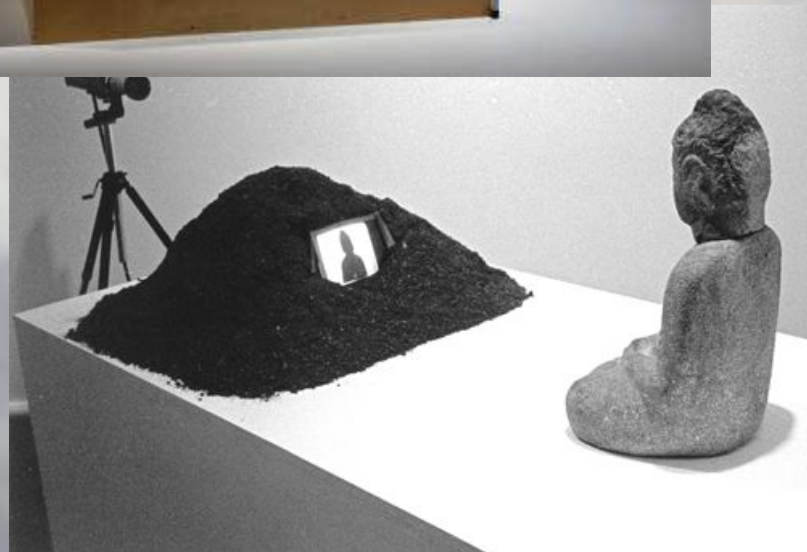
УЛ. ОСТОЖЕНКА, Д. 16
[HTTP://MAMM-MDF.RU/MUSEUM/](http://MAMM-MDF.RU/MUSEUM/)

КОНЦЕПТУАЛИЗМ

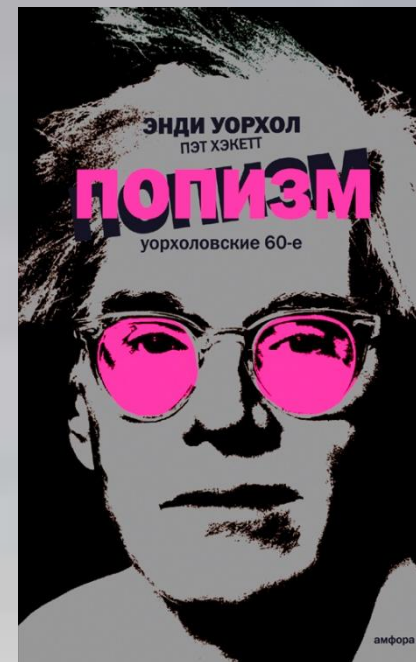

КОНЦЕПТУАЛИЗМ (М.Маклюен)

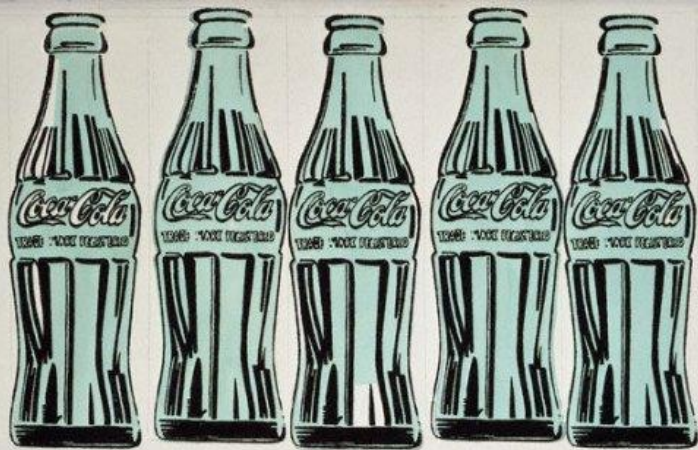

ПОП-АРТ

ПОП-АРТ

Coca-Cola

REG. U.S. PAT. OFF.

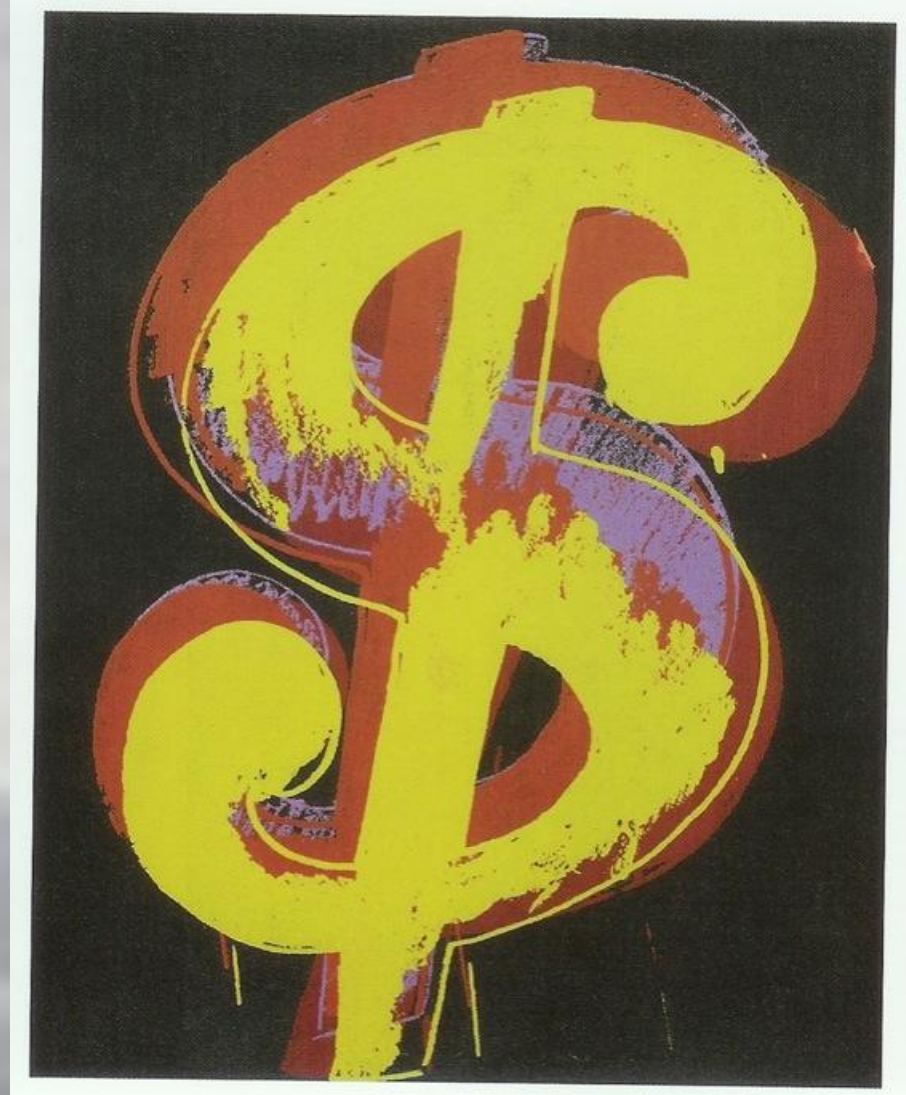
ПОП-АРТ

ПОП-АРТ

ПОП-АРТ

СОЦ-АРТ

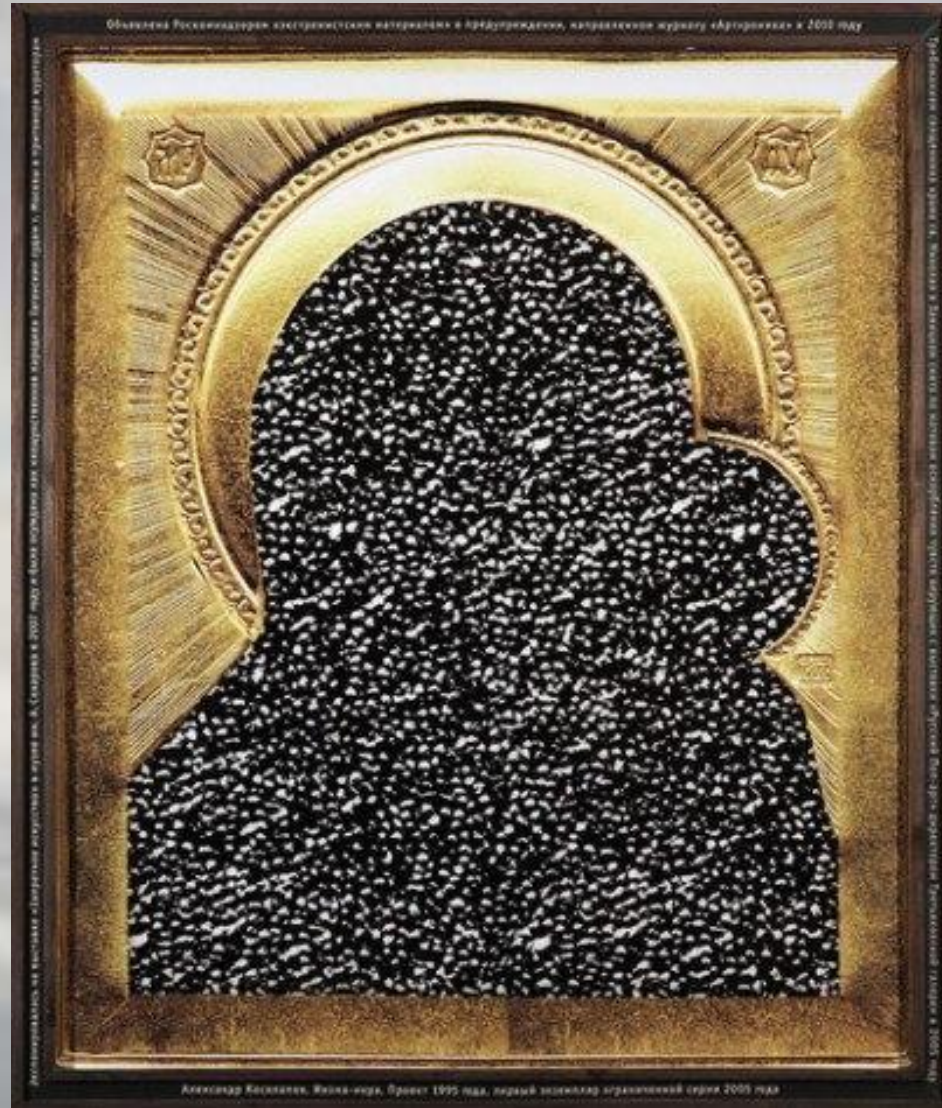

Coca-Cola

IT'S THE REAL THING
Lenin

Александр Косолапов. Икона-икра

Александр Косолапов. Герои.

Александр Косолапов. Встреча Запада и Востока

**Л. Соков.
Встреча двух
скульптур.
(Ленин и
Джакометти).
1984**

Александр Косолапов.
Татлин-Смерть авангарда.

