

КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Вопросы для рассмотрения

- Культура XVII – XVIII веков
 - Барокко
 - Классицизм
- Культура XIX – начала XX в.
 - Романтизм
 - Реализм
 - Декаданс
 - Модернизм

XVII век

- смена типов культур
- Англия, Голландия - культурная гегемония постепенно переходит к буржуазии.
- Испания, Германия и Италия - в условиях реакции преобладает культура феодальная
- Франция - позиции феодальной и демократической культур уравнивались.

Черты кризиса феодальной культуры

- консерватизм, призванный сохранить расшатывающуюся систему,
- пессимизм,
- идеализация прошлого, неверие в будущее,
- иррационализм,
- скептицизм,
- жажда наслаждений сегодня.

Барокко

- итал. barocco — «причудливый», «странный», «склонный к излишествам»
- порт. perola barroca — «жемчужина неправильной формы»
- Конец XVI в. – середина XVIII в.

Характеристика стиля Барокко

- контрастность, напряжённость, динамичность образов,
- усложненность, излишества
- аффектация
- стремление к величию и пышности
- совмещение реальности и иллюзии
- элитарность
- слияние искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория);
- одновременно — тенденция к автономии отдельных жанров (концерто grosso, соната, сюита в инструментальной музыке).

Архитектура Барокко

- пространственный размах,
- слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм.
- Часто встречаются развернутые масштабные колоннады,
- Арочные окна
- изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах,

Декоративные архитектурные элементы Барокко

- Волюты – (итал. и лат. *voluta*, буквально - завиток, спираль), архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с кружком ("глазком") в центре, часть ионической капители, входит также в состав коринфской и композитной капителей
- рустованные колонны - колонна с характерным способом декоративной обработки ее ствола, составляется из чередующихся отрезков цилиндров и прямоугольных блоков
- пилястры.
- Атланты , кариатиды
- Маскарон - маска, декоративный рельеф в виде человеческого лица или головы животного

Архитекторы Барокко: Лоренцо Бернини (1598 – 1680)

- Палаццо Монтечиторио 1653 г.

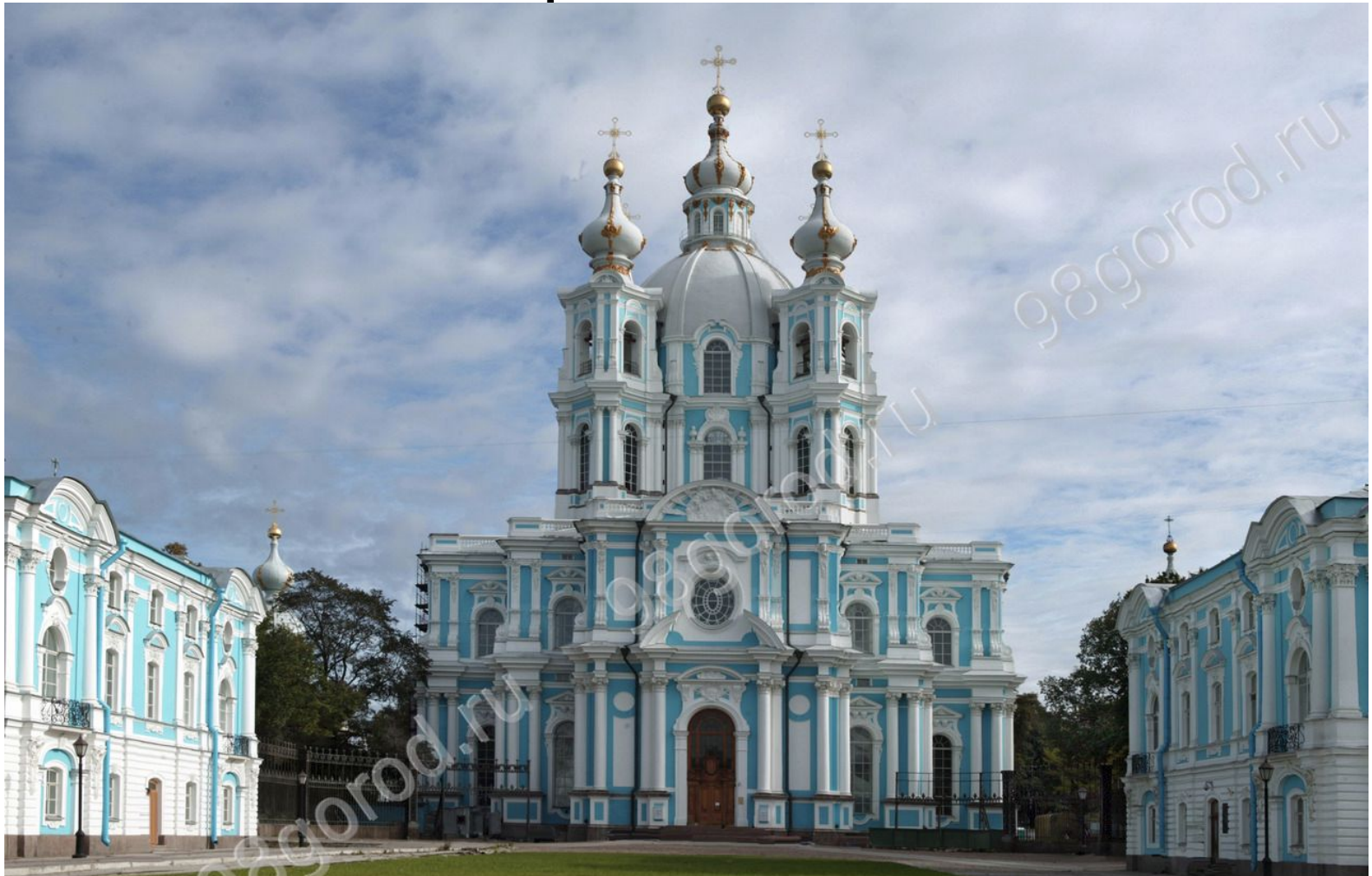
Архитекторы барокко: Франческо Барромини (1599 -1656)

- палаццо Барберини 1627-1633

Архитекторы Барокко: Бартоломео Растрелли 1700-1771

- Смольный собор 1748-1762

Литература Барокко

- усложненность и замысловатость
- присутствуют метафоры, символы, антитезы
- присуща иллюзорность
- использования различных средств выразительности
- Действия романов часто переносятся в вымышленный мир античности
- В поэзии процветают вычурность, использование сложных метафор, сонет, рондо,

Поэты и драматурги Барокко

- Луис Гонгора(1561-1627) - Испанский поэт-лирик– нарочито усложненный поэтический язык (лирическая поэзия)
- Джамбаттиста Марино (1569-1625) - итальянский поэт– галантно-эротическая тематика, вычурный стиль(поэма «Адонис»)
- Педро Кальдерон (1600-1681) - испанский драматург– автор комедий интриги («Любовь, честь и власть» (1623), «Мнимый звездочет» (1624), «Игра любви и случая» (1625))

Музыка Барокко

- Инструменты - виола, лютня, барочная скрипка и барочная гитара
- высокий уровень эмоциональной наполненности
- писалась для виртуозных певцов и музыкантов сложна для исполнения
- постановочные формы музыкальных произведений - опера

Композиторы Барокко

- Клаудио Монтеверди (1567—1643)– опера «Орфей»(1607)
- Генрих Шютц (1585—1672)- Первая немецкая опера “Дафна” (1627)
- Джованни Баттиста Люлли (1632—1687) – придворный композитор Людовика XIV

Живопись Барокко

- динамизм композиций,
- «плоскость» и пышность форм,
- аристократичность
- Незаурядность сюжетов.
- броская цветистость и динамичность;
- яркий пример — творчество Рубенса и Караваджо.

Микеланджело Меризи (1571-1610), Караваджо

- религиозные сюжеты, напоминают реалистичные сцены современной автору жизни, создавая контраст времен поздней античности и Нового времени.
- Герои изображены в полумраке, из которого лучи света выхватывают выразительные жесты персонажей, контрастно выписывая их характерность.
- создавал жанровые полотна (например, «Гадалка», «Юноша с лютней»),

Юноша с лютней 1595 г. (Эрмитаж)

Питер Пауль Рубенс (1577-1640)

- в своих полотнах соединял природное и сверхъестественное, действительность и фантазию, ученость и духовность.
- Масштабность полотен
- Композиционные решения отличаются исключительным разнообразием (диагональ, эллипс, спираль)
- тонко прописанные детали

Автопортрет с
Изабеллой Брант
1609

Антонис ван Дейк (1599-1641)

- привил живописи аристократизм и светскость,
- стал создателем интеллектуального официального портрета
- мифологические и религиозные сюжеты
- офорт

Оплакивание Христа 1634

Классицизм

- фр. classicisme, лат. classicus — образцовый
- зародился в Италии в 16 в.,
- наивысшего расцвета достиг во Франции 17-18 вв.,
- своеобразно проявляется в Англии.
- сочетание импульсов и явлений культуры господствующего класса и новой демократической культуры.

Классицизм

- Центральная идея – разумность, упорядоченность, рациональные начала
- В творчестве – логическая обоснованность, гармоничная соразмерность
- идея рационализма противостояла религиозно-феодальным институтам

Архитектура классицизма

- гармония, простота, строгость и при этом изящество.
- Обращение к формам античного зодчества
- четкие объемные формы,
- симметрично-осевые композиции,
- монументальность
- прямая и просторная система планировки городов.

Дворцово-парковый ансамбль в Версале
Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар,
создатель парка — Андре Ленотр.

1661 –
1666

Архитекторы классицизма

- Иниго Джонс – Англия
Куинс Хаус в Гринвиче

Жак Жермен Суффло Франция

Пантеон 1756

Шарль Персье и Пьер Фонтэн Франция

арка
1806-1836

Джакомо Кваренги Россия

- Александровский дворец 1792-1796

Классицизм в литературе и драматургии

- предписывал упорядочение реальности, т.е. правдоподобие, а не правду.
- **достоинства:** ясность, логичность, типичность, внимание к человеку, его внутреннему миру, утверждение мыслящего героя
- Классическая трагедия - гражданственность, общественно значимая проблематика, подняла значение монолога, повышало культуру актера.
- **Недостатки** - нормативность, формальное следование образцам античного театра, правило трех единств, штампы актерской игры
- классицистский театр - далек от реальной жизни.

Авторы пьес

- Пьер Корнель (1606-1684) трагик – «Сид», «Цинна»
- Жан Расин (1639-1699) трагик – «Федра», «Андромаха»
- Жан-Батист Мольер (1622-1673) - комедиограф, соединил народную традицию с гражданственностью, интеллектуальностью классицизма, поднял жанр до уровня «высокой комедии» - «Тартюф», «Мизантроп»

Рембрандт Ван Рей (1606-1689) «Урок анатомии доктора Тульпа»

Диего Веласкес (1599-1660) «Менины (Фрейлины)»

Караваджо (1573-1610) «Шулеры»

Франс Хальс (1582-1666)

Пуссен (1594-1665) «Оплакивание Христа»

Неоклассицизм

эпоха буржуазно-демократических революций

- рационализм,
- антифеодализм,
- Цель искусства - подражание природе, но природе, очищенной от пагубных последствий цивилизации: неравенства, праздности, роскоши.

Писатели эпохи неоклассицизма

- И.В. Гете } поэзия
- Ф. Шиллер }
- Д. Дефо – «Робинзон Крузо»
- Г. Филдинг – «Амелия»
- Пьер Огюстен Бомарше – «Безумный день или женитьба Фигаро»
- Джонатан Свифт – «Путешествие Гулливера»

Музыка

Бах

Гендель

Глюк

Моцарт

Антуан Ватто(1684-1721)

«Капризница»

Франсуа Буше (1703-1770) «Леда и лебедь»

Ж.-Б. С. Шарден

«Прачки»

У. Хогард (1697—1764) гравюры «Карьера проститутки»

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ

- реакция на чрезмерную рассудочность классицизма
- стремление к гармонии разума и чувств в человеке
- Поэтизирует частную жизнь, противопоставляя ее общественным интересам
- скорбь по поводу разрушения идеализированной сельской идиллии.

Литература

- Льюис Стерн - «Сентиментальное путешествие»
- Ж.Ж. Руссо - «Юлия или новая Элоиза»
- Сэмюэл Ричардсон - «Памела, или награждённая добродетель»
- Жанр – роман в письмах

Ж.Б. Грез (1725 - 1805)

«Маленький»

Джошуа Рейнольдс (1723 1792)

«Люси»

Т. Гейнсборо (1727–1788)

«Джонатан Баттл
(Мальчик в голубом)»

рококо (Франция нач. 18 в.)

- стремление к завершённости форм,
- изящество и лёгкость
- светлые тона - розовые, голубые, зелёные, с большим количеством белых деталей
- орнаментальная направленность

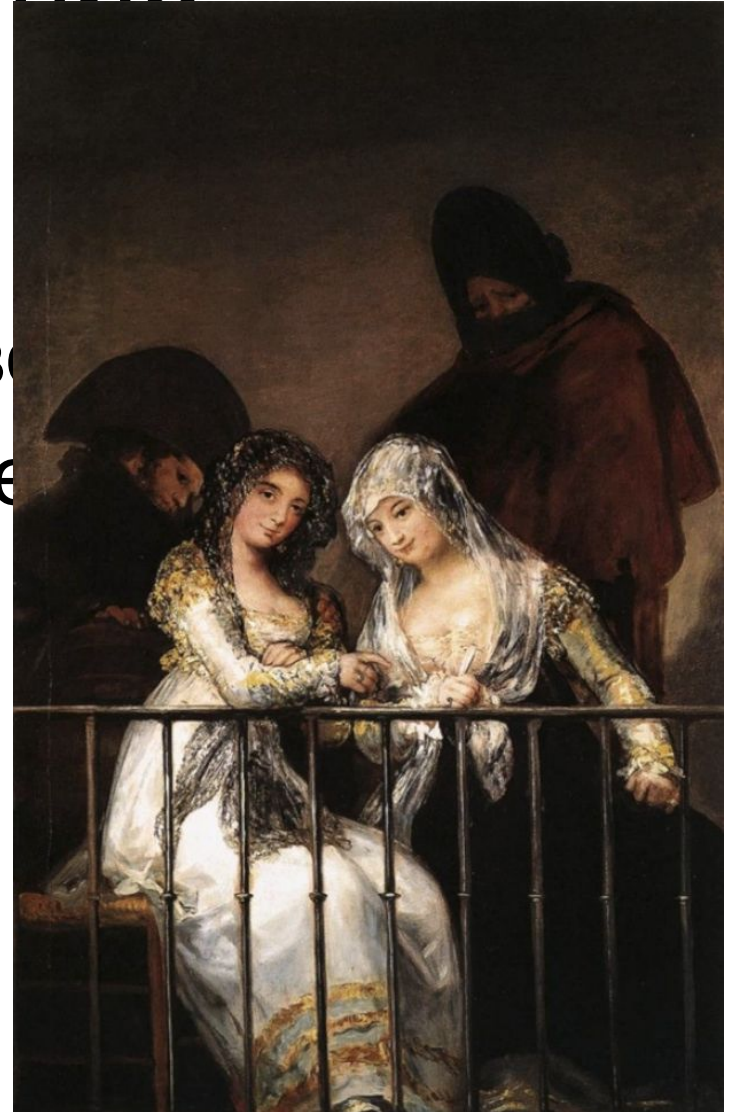
Художественная культура первой половины 19 в.

Официальная культура:

- академическая живопись - полотна на мифологические и исторические сюжеты
- В литературе - легкие комедии, веселая оперетта, душещипательный роман

Демократическое направление

- В музыке – творчество Л.В. Бетховена
- В живописи – творчество Ф. Гойя «Махи на балконе»

романтизм

- Центр художественной системы романтизма – личность, а его главный конфликт – личности и общества.
- 1 направление - Выражало чувство протеста и жажду свободы;
- 2 направление - Уводило действие и героев в вымышленную обстановку, далекую от реальности.

Литература

- Поэзия: Д.Г. Байрон (англ.), Адам Мицкевич (Польша), Шандор Петефи(Венгрия), Генри Лонгфелло(Америка)
- Проза: В. Гюго(франц.) – «Собор Парижской богородицы»,
- Вальтер Скотт (англ.) – «Айвенго»,
- Г.Х. Андерсен (датс.)– сказки
- Шарль де Костер(бельг.) – «Легенда о Тиле Уленшпигеле».

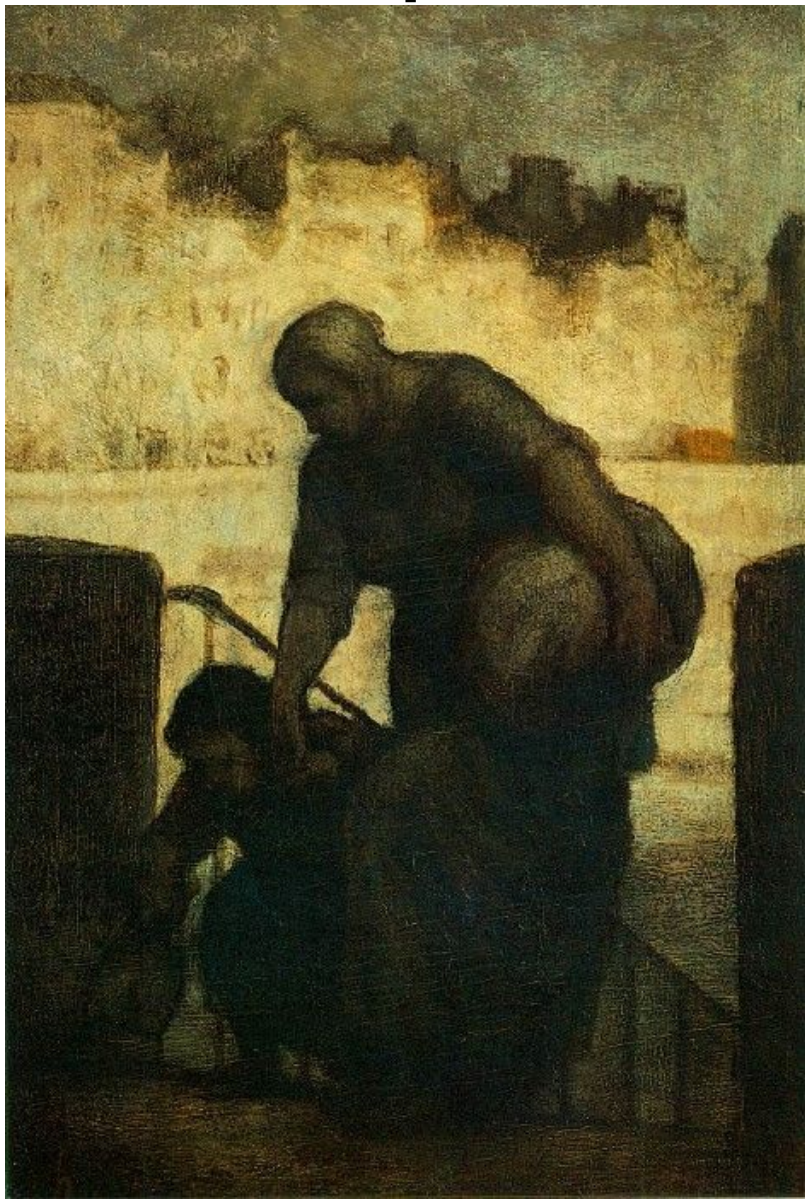
Музыка

- Ф. Шуберт,
- Р. Шуман,
- Ф. Шопен,
- Р. Вагнер,
- Г. Берлиоз,
- Н. Погодини.

Реализм

- правдивое воспроизведение "типических характеров в типических обстоятельствах»
- Герои – живые люди из реальной жизни
- В основе метода лежат - историзм мышления (видение исторической перспективы, взаимодействие прошлого, настоящего и будущего),
- - социальный анализ (изображение явлений в их конкретной социальной обусловленности), - социальная типизация.

Оноре Домье (1808—1879)

«Прачка с

Анжу»

Гюстав Курбе (1819-1877) «Каменотес»

40-е гг. 19 в.

в литературе - критический реализм

- О. де Бальзак – «Человеческая комедия»
- Ч. Диккенс - «Оливер Твист», «Дэвид Копперфильд»
- Стендаль – «Красное и черное»
- Г. Флобер – «Госпожа Бовари»
- В поэзии – Г. Гейне,
- Уолт Уитмен – реформатор поэзии, писал без строгого размера и рифмы, вводил прозаическую речь.

Архитектура - эклектика

- от греч. eklektikos — способный выбирать, выбирающий
- соединение разнородных, внутренне не связанных и, возможно, несовместимых взглядов, идей, концепций, стилей и т.д.
- игнорирование логических связей и обоснования положений,
- использование многозначных и неточных понятий и утверждений,
- ошибки в определениях и классификациях и т. д.
- видимость логической последовательности и строгости.

Последние десятилетия 19 в. – нач. 20 в.

- В литературе - реалистическое направление:
- М. Твен – «Приключения Тома Сойера»
- Д. Голсуорси – «Сага о Форсайтах»
- А. Франс – «Боги жаждут»
- Т. Драйзер – «Американская трагедия»
- Ги де Мопассан – «Милый друг»

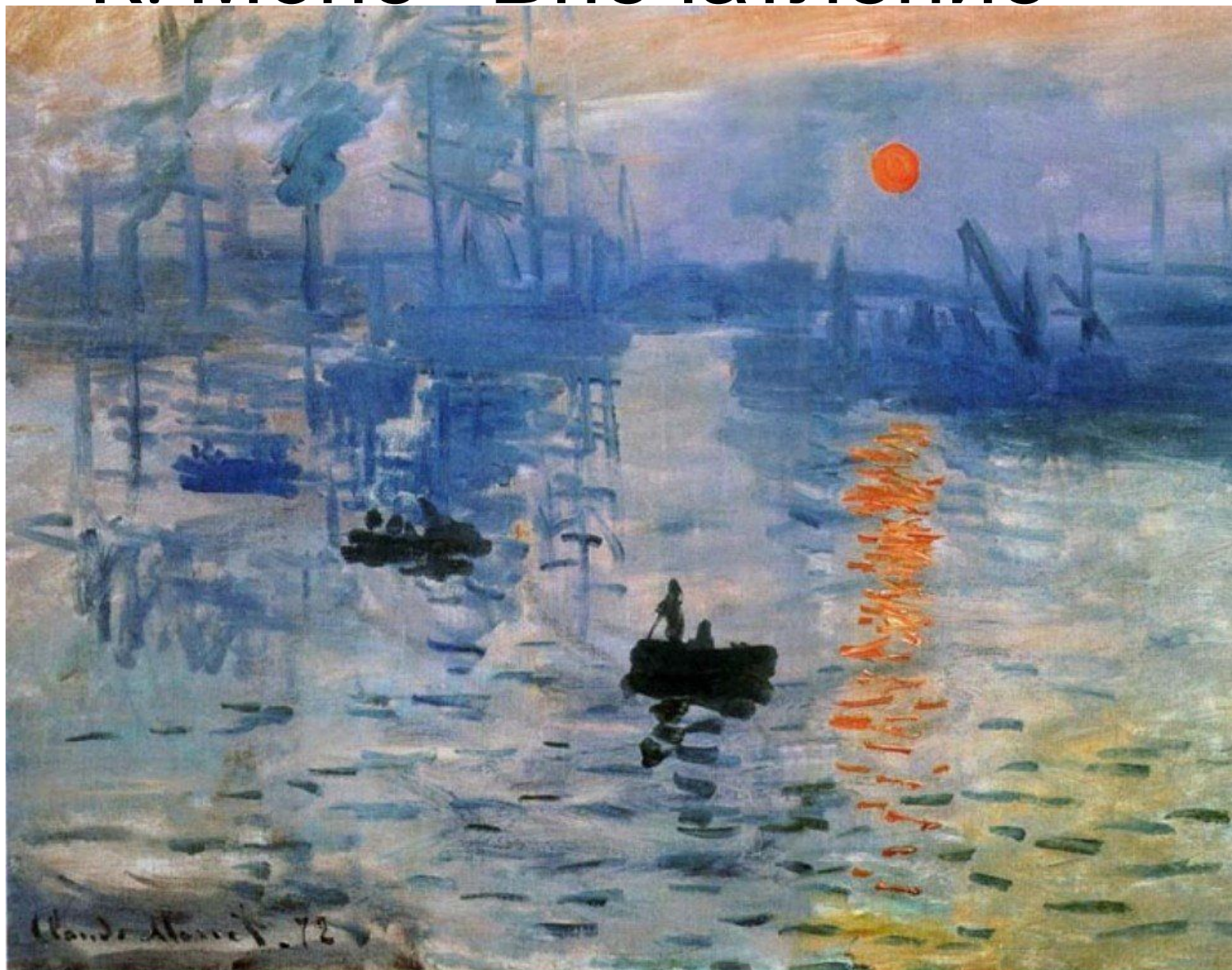
ЖИВОПИСЬ – ИМПРЕССИОНИЗМ

- impression — впечатление
- К. Моне "Впечатление. Восходящее солнце" ("Impression. Soleil levant", 1872)
- Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро, А. Сислей
- 1874 г. Париж – Анонимное общество живописцев, художников и граверов.

пленэр

- франц. plein air, буквально - открытый воздух
- воспроизведение изменений воздушной среды, обусловленной солнечным светом и состоянием атмосферы, создававший ощущение красок природы, вибрацию воздуха, света.

К. Моне «Впечатление»

Музыка

- Клодт Дебюсси - «Послеполуденный отдых фавна»
- Морис Равель – «Болеро»
- Эрик Сати - «Сильвия», «Ангелы» и «Три сарабанды»

Кризисные явления в культуре

- в театре – эпигонство
- в живописи - ложный академизм
- коммерциализация искусства,
- дезинтеграция и фрагментация культуры,
- иррационализм.

СИМВОЛИЗМ

- внимание на непознанном во внешнем мире и в человеческой душе,
- туманные символы.
- Объект изображения - ирреальный мир, мистическое, подсознательное.
- Литература - Морис Метерлинк «Синяя птица», Оскар Уайльд – «Портрет Дориана Грея», в поэзии Артюре Рембо и Поль Верлен

Декаданс

- от позднелатинского *decadentia* — упадок
- настроение безнадежности, неприятия жизни,
- тенденция индивидуализма.
- Источник - кризис общественного сознания
- Отказ искусства от политической и гражданских тем
- Главное условие - свобода творчества
- Темы - мотивы небытия и смерти, тоска по духовным ценностям и идеалам.

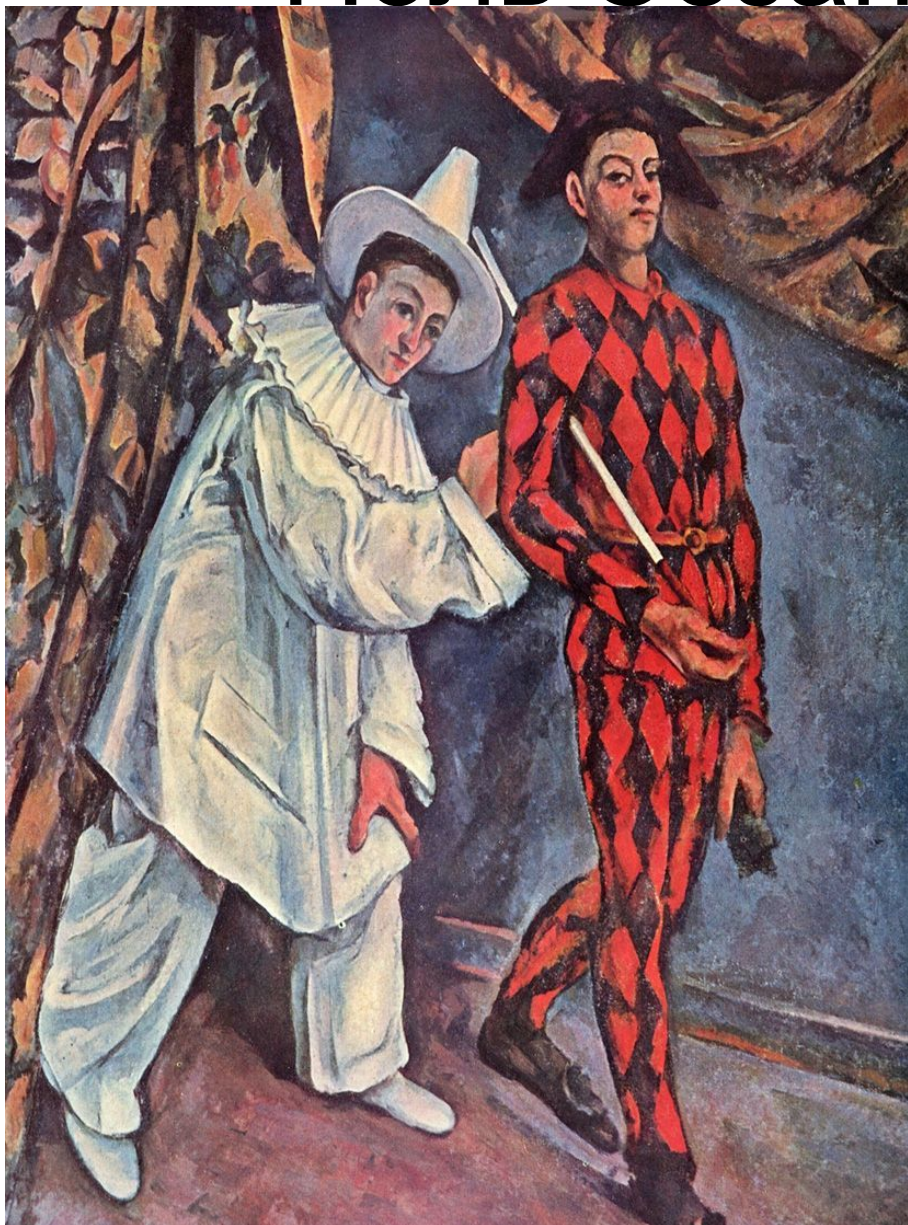
Натурализм как проявление декаданса

- Теоретик – Эмиль Золя(1840-1902) - "Экспериментальный роман"
- Герхард Гауптман (1862 —1946) – пьесы «Бобровая шуба» (1892), «Вознесение Ганнеле» (1893), «Потонувший колокол» (1896)
- Эдмон и Жюль Гонкуры - "Милочка"(1884), «Актриса Фостен» (1882)
- Франк Норрис - «Мактиг» и «Бликс»(1899)

Постимпрессионизм

- 80 е гг. 19 в. - сер. перв. десятилетия 20 в.
- неприятие эстетики импрессионизма и реализма
- стремление передавать не сиюминутное, а характерное и сущностное.
- Цель искусства - самовыражение, а не подражание природе.
- Цвет, линии, формы становятся выразителями индивидуальности художника, его чувств и мыслей.

Поль Сезан (1839—1906)

«Пьеро и Арлекин»

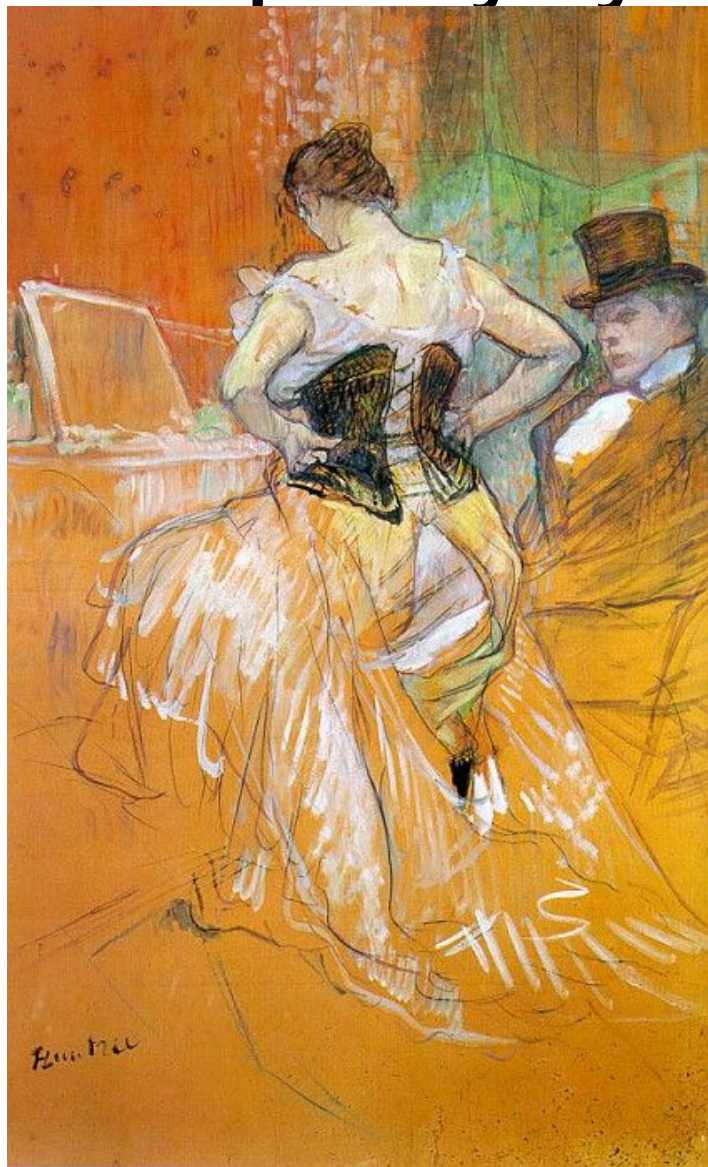
1888

Винсент ван Гог(1853-1890)

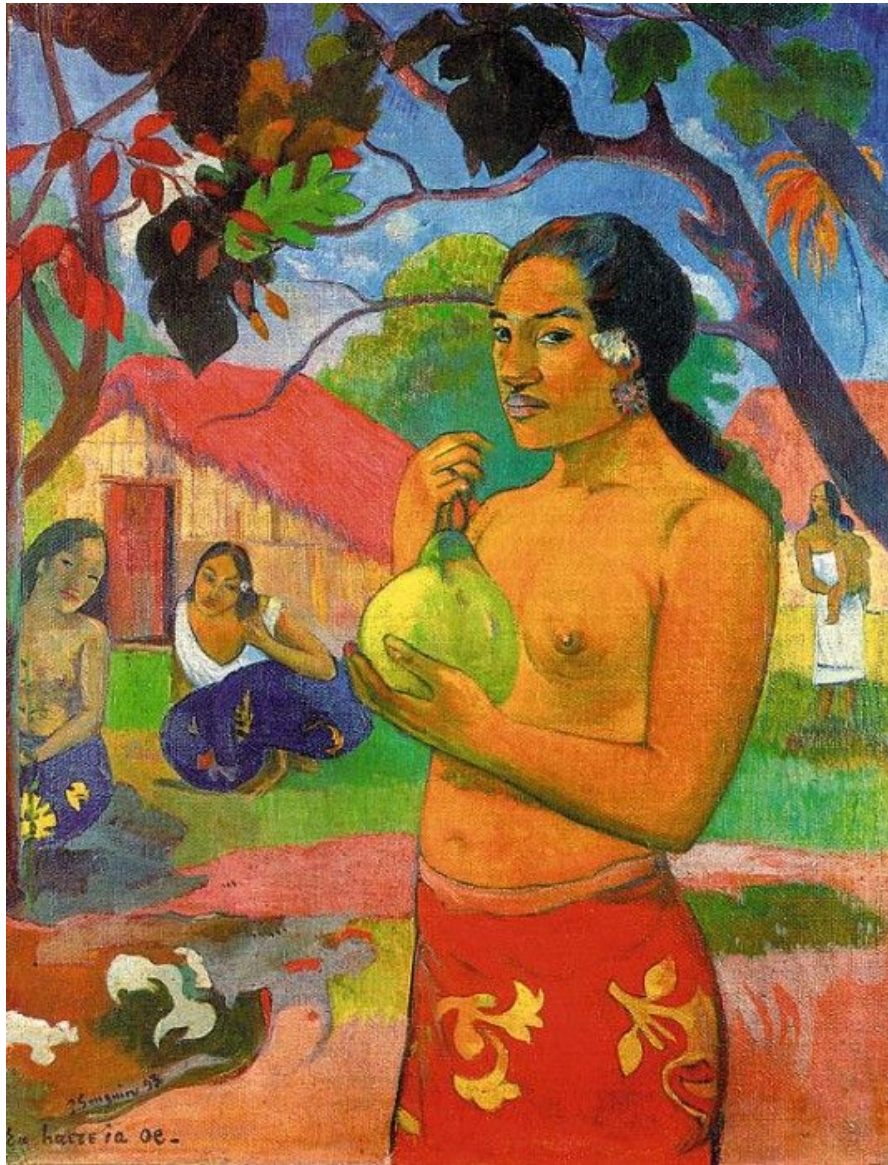
«Подсолнухи»
11 картин
1887 - 1889

Анри Тулуз-Лотрек(1864-1901)

«Девушка в корсете»
1896

Поль Гоген (1848–1903)

«Женщина,
держащая плод»
1893

Кубизм

- франц. cubisme, от cube - куб
- в живописи первой четверти XX в.
- разрыв с традициями реалистического искусства.
- отказ от изобразительно- познавательной функции искусства
- сочетание элементарных, "первичных" форм,
- конструирование объёмной формы на плоскости
- расчленение реального объёма на геометризованные фигуры
- тяготение к суровой аскетичности цвета, к простым, весомым, осязаемым формам, к элементарным мотивам (таким, как дом, дерево, утварь и др.)

Пабло Пикассо(1881—1973)

«Авиньонские
девицы»
1907

Абстракционизм возникает в 1910-х гг

- от лат. abstractio – отвлечение,
- В основе творческого метода – полный отказ от «жизнеподобия», изображения форм реальной действительности.
- живопись - на соотношениях цветных пятен, линий, штрихов;
- скульптура – на комбинациях объёмных и плоских геометризованных форм.

Василий Кандинский

(1866-1944)

«Москва»

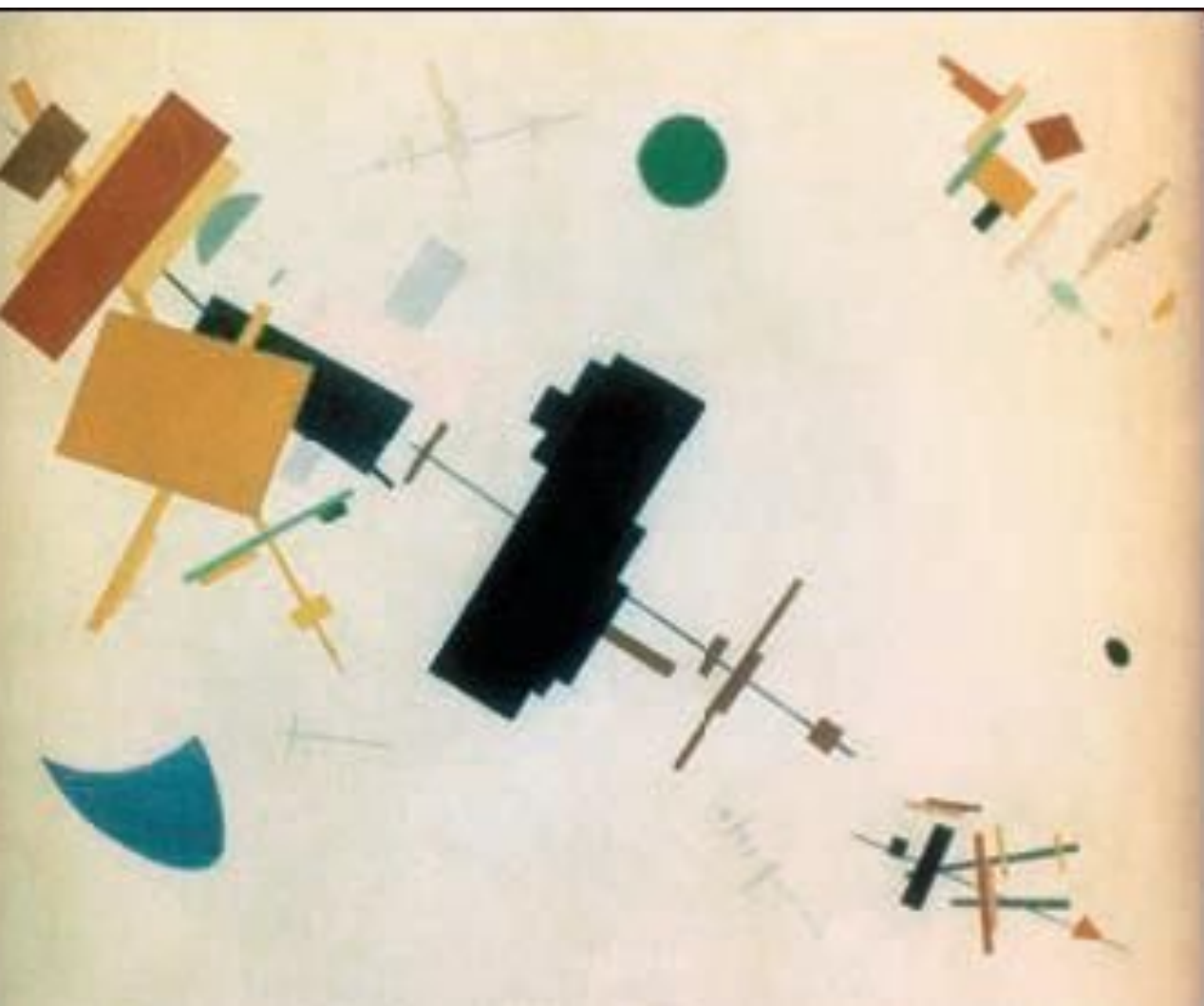
1916

Пит Мондриан (1872-1944)

14051

Казимир Малевич(1879-1935)

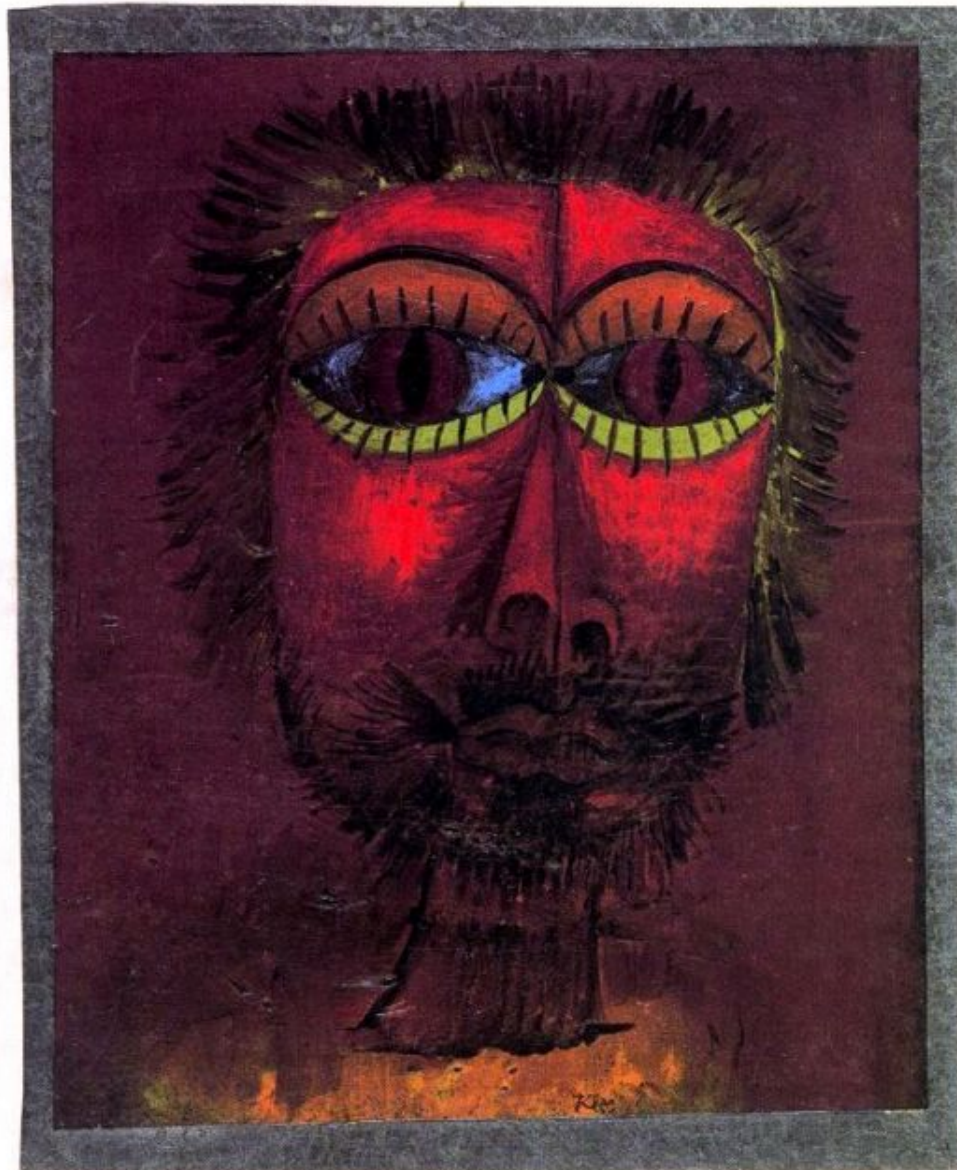

1915

Экспрессионизм

- лат. *expressio* – выражение
- выражение духовного мира художника, а не действительности
- болезненная напряженность эмоций,
- деформация мира: гротескная изломанность и иррациональности образов (упрощения, практически сравнимые с примитивизмом, преувеличения, которые подобны гротеску)
- угловатые линии, грубые мазки, яркие цвета, вызывающий контраст оттенков

Пауль Клее 1879-1940

Голова Бандита
1921

1921/24

Kopf eines berühmten Räubers

Эмиль Нольде 1867-1956

«Сад
ЦВЕТОВ»
1919

Футуризм

- зародился в Италии - был тесно связан с политикой, с правыми силами.
- Лидер – поэт Ф.Д. Маринетти(1876-1944).
- Воспевали войну, силу, технику, изменения, отрицая культурное наследие.
- В поэзии особое значение получило слово-звук, без смысловой нагрузки и соблюдения грамматики и синтаксиса.

Модерн в архитектуре

- современные материалы,
- новые технико-конструктивные средства
- свободная планировка,
- своеобразный декорор,
- подчеркнутая индивидуальность здания,
- единый орнаментальный ритмом
- образно символический замысл.

Дом компании «Зингер» Павел Сюзор 1904 г.

Модернизм в литературе

- Марсель Пруст (1871–1922)– «В поисках утраченного времени»
- Жан-Поль Сартр(1905- 1980) - “Тошнота”
- Альбер Камю(1913-1960) – «Чума»
- Альберто Моравиа(1907—1990) – «Римлянка»
- Франц Кафка(1883—1924)- «Нора»
- Олдос Хаксли(1894-1963) - «О дивный, новый мир»

Вывод

- Искусство модернизма отразило трагедию отчуждения личности в современном обществе: некоммуникабельности, крушения гуманизма, утрату связи художника с культурой, природой, обществом, миром вещей.
- исчезает социальная, коммуникативная функция искусства
- замыкается в пространстве фантазий художника, его субъективных ассоциаций, умозрительных конструкций.
- активный поиск новых выразительных форм и средств повлиял на дальнейшее творчество многих художников.