

Культура и искусство первой половины XX века

**Прежде чем перейти к написанию конспекта по
новой теме, выполните тест:**

АКТТ – Главная – Подразделения –

Персональные сайты педагогов –

Лебедева Екатерина Владимировна –

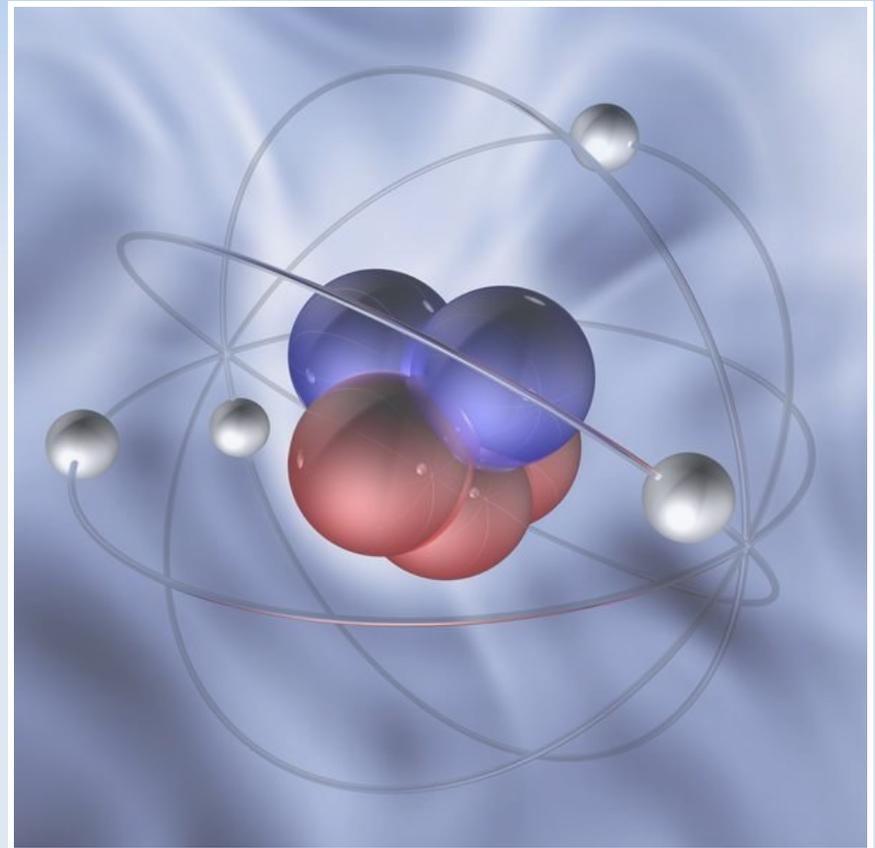
Дистанционное обучение –

**История – Тест по теме «Мир после Первой
Мировой войны»**

**Напоминаю: возможна только одна попытка и
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте свои ФИ после
прохождения**

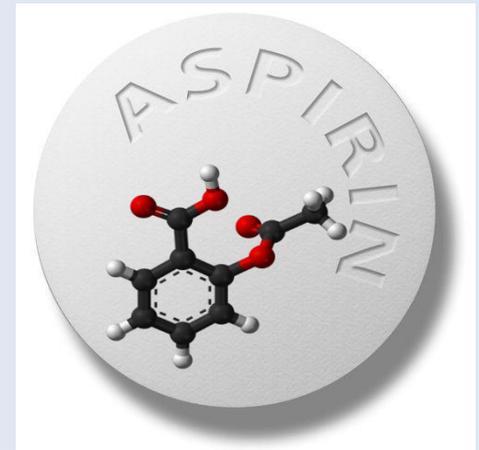
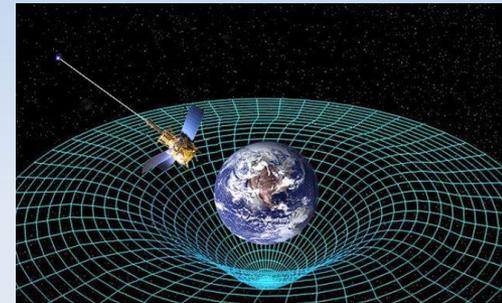
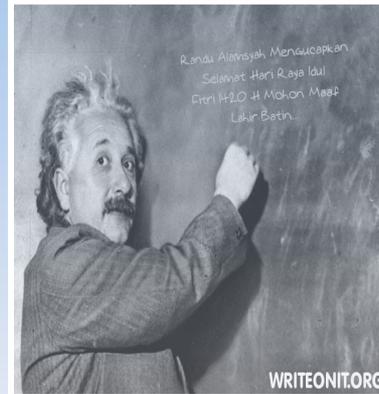
Революция в естествознании

За первую треть XX в. ученые проникли в тайну строения атома (были открыты электрон, протон, позитрон, нейтрон и пр.) и к концу 1930-х гг. подошли к практическому освоению атомной энергии.

Революция в естествознании

Теория относительности А. Эйнштейна изменила понимание пространства, времени и движения. В первой половине XX в. были заложены основы науки о передаче наследственных признаков (генетики). Больших успехов добились микробиология и фармацевтическая промышленность (появляются аспирин, антибиотики).

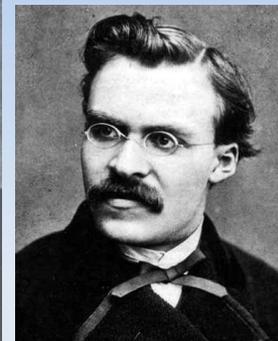
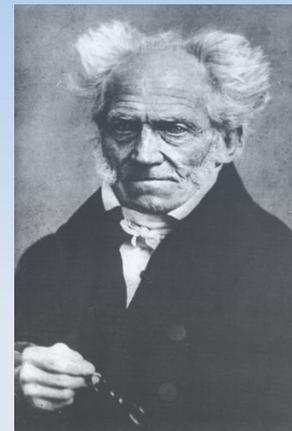
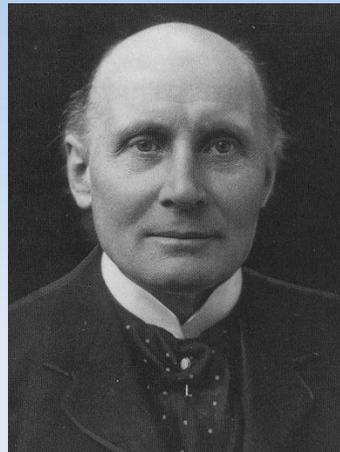
Революция в естествознании

Под влиянием теории относительности наметилась тенденция к «субъективистским формулировкам» (А. Н. Уайтхед, 1925).

Популярны стали произведения сторонников философии жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, которые взывали к признанию иррациональных сторон поведения и психики человека. Учение З. Фрейда о психоанализе по своему значению вышло далеко за пределы психотерапевтического лечения.

Не меньшее значение имело учение французского философа А. Бергсона о творческой интуиции.

Широкую известность приобрели труды М. Вебера по социологии.

Особенности художественной культуры

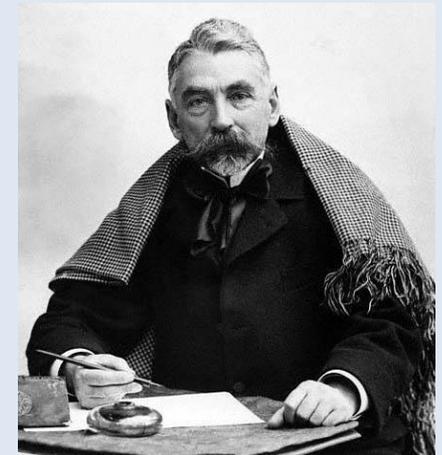
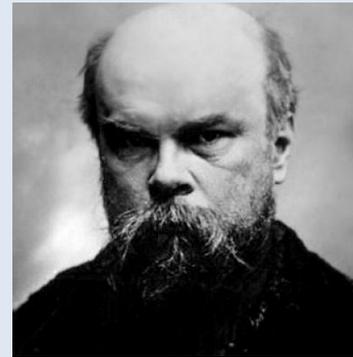
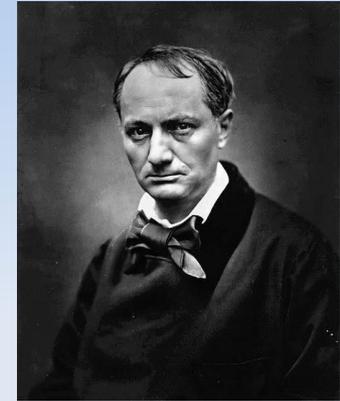
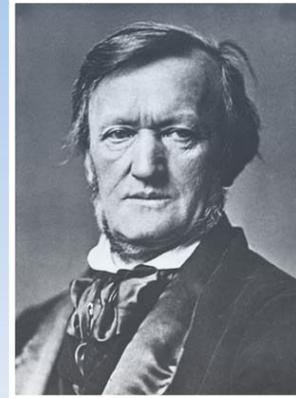
Поворот от традиций классического искусства к новому периоду развития культуры произошел на рубеже XIX—XX вв.

В 1920—1930-е гг. на искусство и литературу оказывали огромное влияние совершенно новые явления и события: мировая война и ее последствия, революции, социальные конфликты, подъем национализма.

Художественная культура

Умонастроения новой эпохи и идейные искания на рубеже XIX—XX вв. отразились в символизме — направлении, которое стремилось к синтезу и осмыслению прошлого европейской и мировой культуры.

Провозвестниками его были в музыке Р. Вагнер, в литературе : Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме. Главным средством художественного познания становится символ.

Центральным был культ Вечной Женственности как символ и земной образ высшего совершенства. В изобразительном искусстве представители символизма: О. Бердслей (Англия), Пюви де Шаванн (Франция), Г. Климт (Австрия), А. Бёклин (Германия).

О. Бордслей

Пюви де Шаванн

Г. КЛИМТ

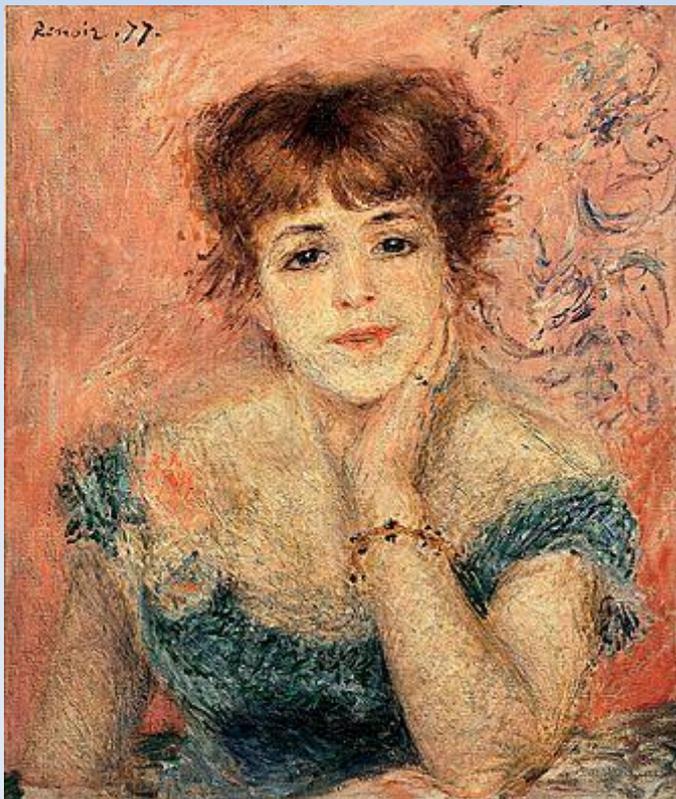
А. Бёклин

В начале XX в. большую популярность завоевал новый вид синтетического искусства — кинематограф. Звезды кино — Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин, Мэри Пикфорд - приобрели мировую известность. Кинематограф требовал особого искусства жеста (особенно периода немого кино), мимики, ритма, сочетания декораций и природы. Кино стало массовым искусством и частью рождающейся массовой культуры.

Первым направлением живописи Новейшего времени стал импрессионизм. Художники стремились передать неуловимые изменения в природе, движении светов в воздухе. Они первыми открыли возможность писать чистыми красками, не смешивая их на палитре.

О.Ренуар

Э.Мане

Э.Дега

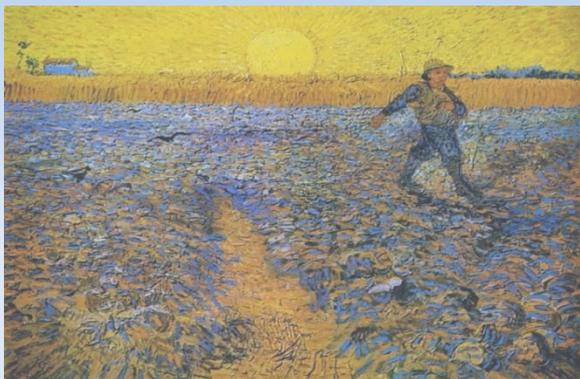

К.Писарро

К.Моне

Дальнейшие поиски в изобразительном искусстве привели к появлению постимпрессионизма. Крупнейшими представителями этого направления были В. Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген. От импрессионистов они унаследовали чистоту цвета. Их работы отличаются эмоциональностью, одухотворенностью.

В.Ван Гог

П.Сезанн

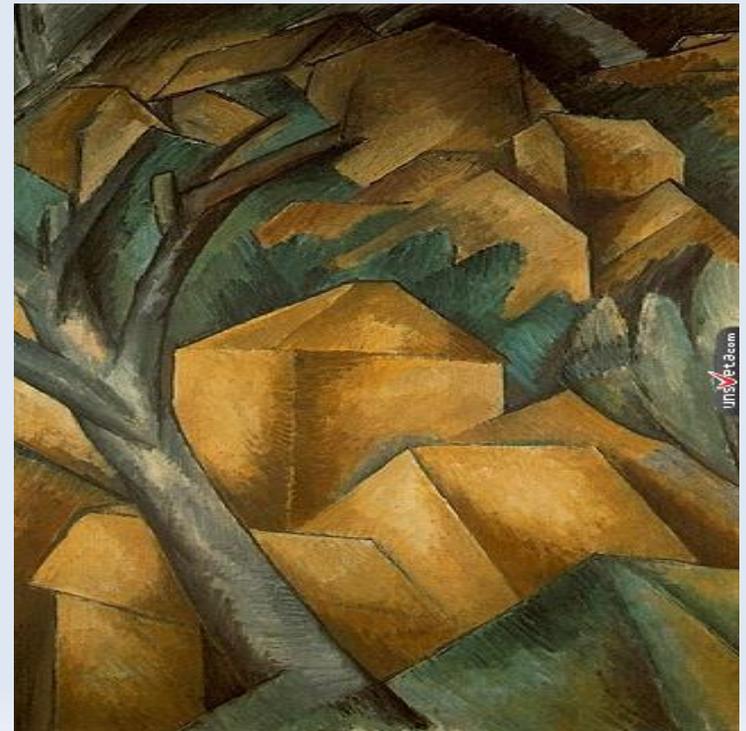
П.Гоген

Кубизм — авангардное направление в живописи начала XX в. Основоположники — французские художники П. Пикассо и Ж. Брак. Представители кубизма изображали мир в виде геометрических знаков и композиционных конструкций, деформируя облик реальных предметов.

П.Пикассо

Ж.Брак

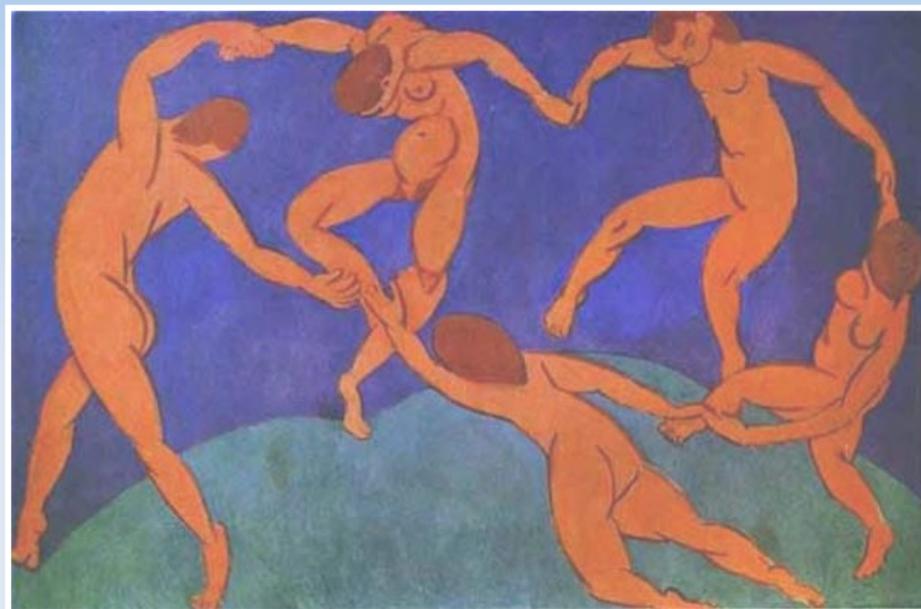

Фовизм (от французского fauve — дикий) — течение во французской живописи начала XX в.

С фовизма начинается революция цвета в искусстве XX в.

Крупнейшим художником направления стал А. Матисс.

Фовизм использует яркие контрастные цвета и считается одной из форм экспрессионизма.

А.Матисс

Экспрессионизм (от латинского *expressio* — выражение) — художественное направление XX в. Для него характерно субъективное восприятие действительности, деформированное изображение реального мира, гипертрофия переживаний и упоение отчаянием.

Э.Нольде

Для неопрIMITивизма характерен интерес к Востоку, детскому творчеству, искусству самоучек, древней наскальной живописи.

Мастера этого направления — профессиональные художники, сознательно обратившиеся к примитивным формам искусства.

А.Руссо

Н.Пиросманашвили

М.Ф.Ларионов

Э.Карр

Н.С.Гончаров

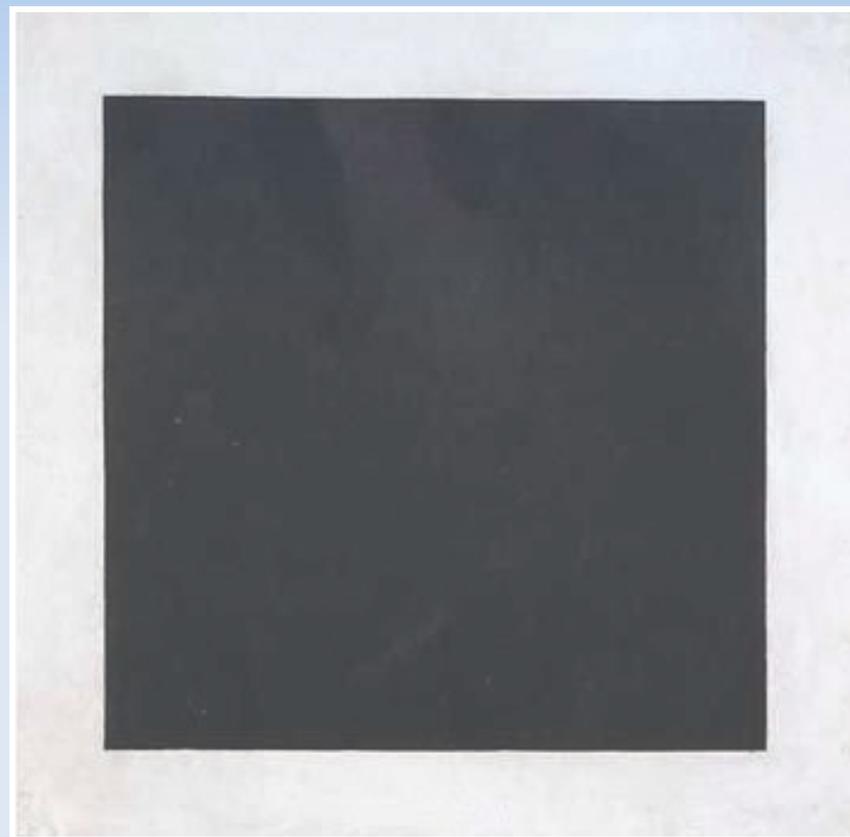
Абстрактный экспрессионизм — своеобразный вклад русского искусства в мировой авангардизм. Основоположник — В. В. Кандинский. Для этого направления характерен отказ (абстрагирование) от изображения реальных предметов и создание образа на основе самодостаточной выразительности цвета, линий, форм.

Супрематизм (от латинского *supremus* — высший) — одно из течений абстрактного искусства, относится к типу геометрической абстракции.

Создатель — К. С. Малевич.

Основополагающим произведением этого направления стал «Черный квадрат» Малевича (1915).

Дадаизм — крайнее авангардное направление европейского искусства, возникшее в середине 1910-х гг. Ему свойственно отрицание классической традиции и всех существующих форм искусства, использование техники коллажа, создание абсурдных произведений из случайных предметов (М. Дюшан).

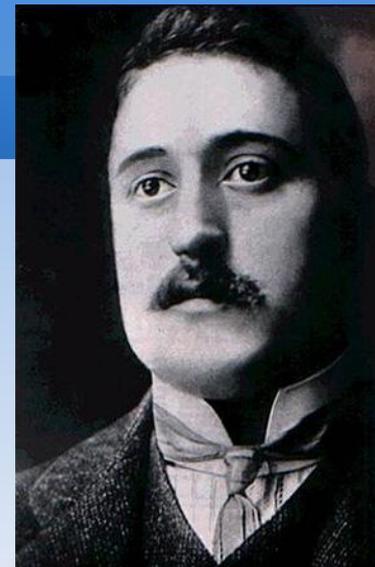
Сюрреализм (от французского **surrealisme** — **сверхреализм**) — авангардное направление в искусстве XX в.

Развивая традиции символизма и дадаизма, сюрреалисты **обращались к сновидениям, автоматическому сознанию, подсознательному.**

Они **придавали абсурдным предметам иллюзию реальности, соединяли живое и неживое, реальное и нереальное.**

Крупнейшие представители в поэзии —

П. Элюар, Г. Аполлинер. В живописи - С. Дали.

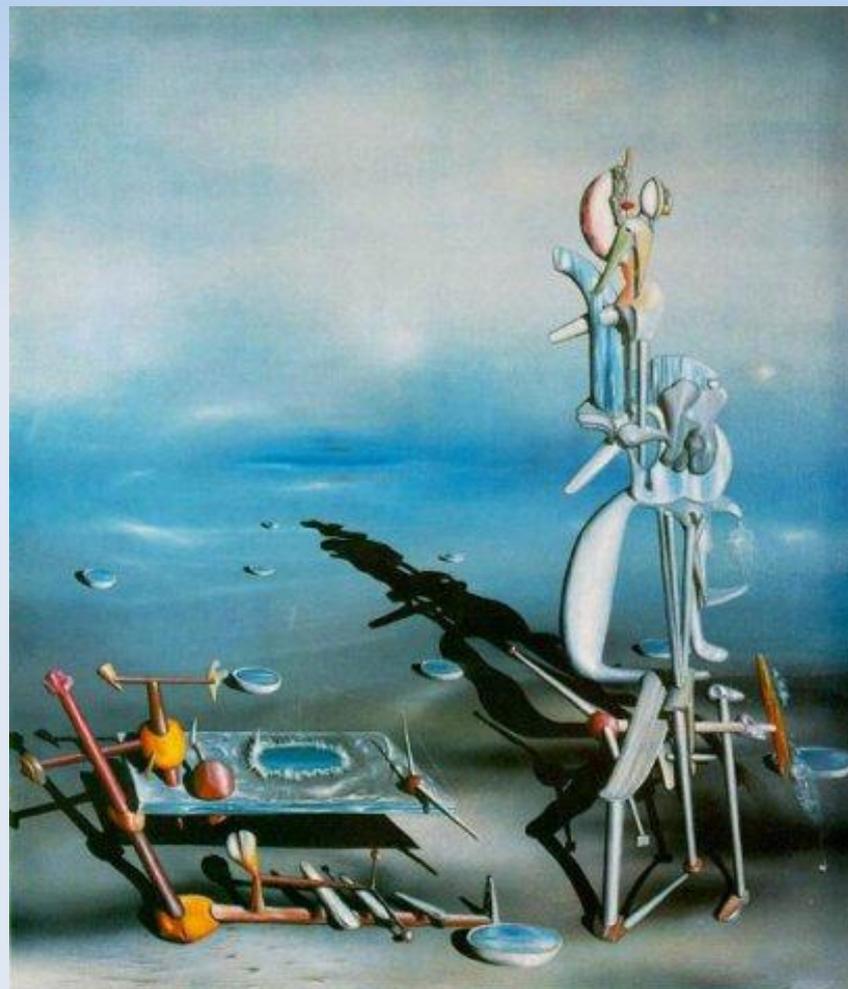

С.Дали

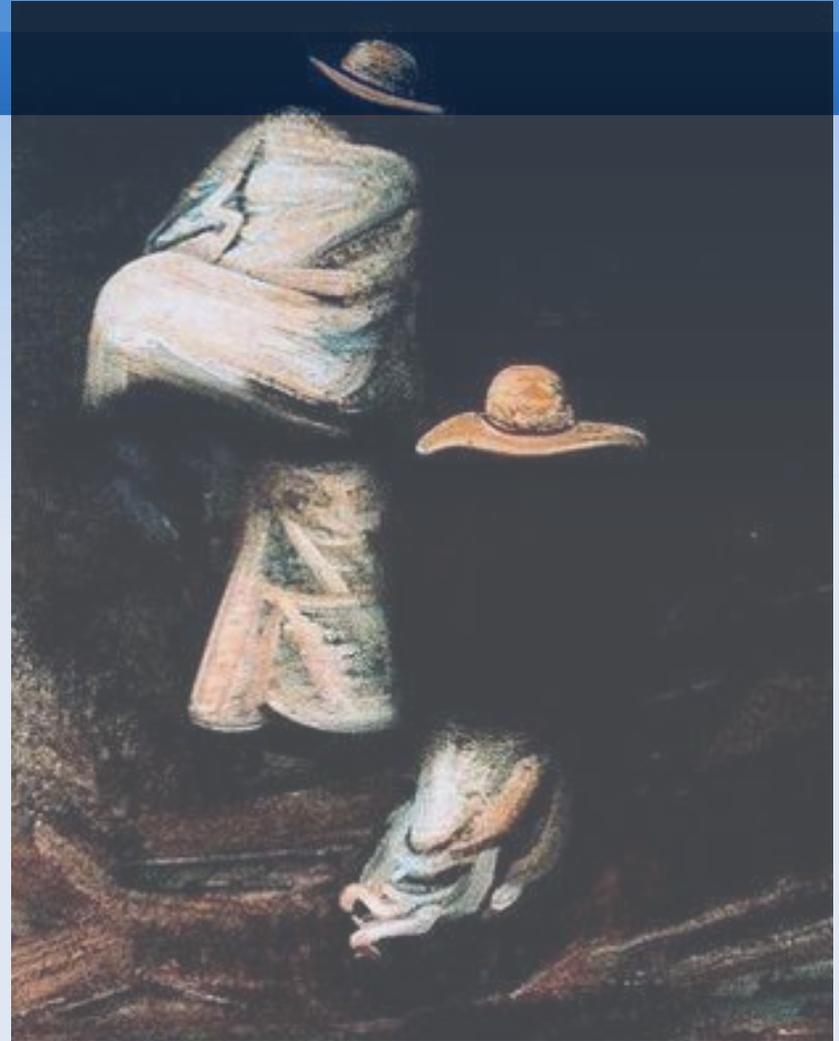

Ж.Миро

И.Танги

В 1920—1930-е гг. искусство в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки сближается с европейским. Крупные перемены в искусстве Латинской Америки связаны с деятельностью мексиканских художников. «Великая тройка» — Д. Сикейрос, Д. Ривера, Х. Ороско — создала образцы новой монументальной живописи, пытаясь в прямой публицистической форме отобразить революционные события.

Д.Сикейрос

Д.Ривейра

Х.Ороско

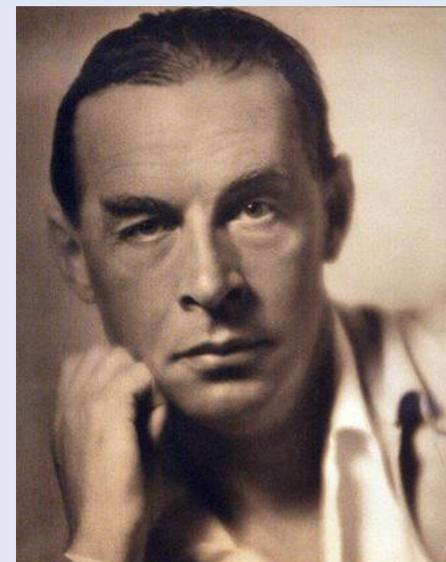
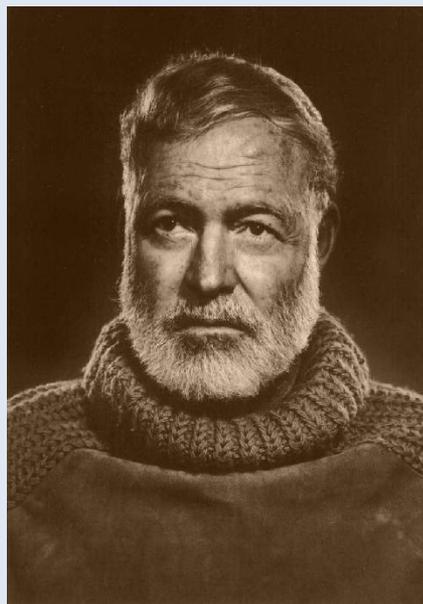
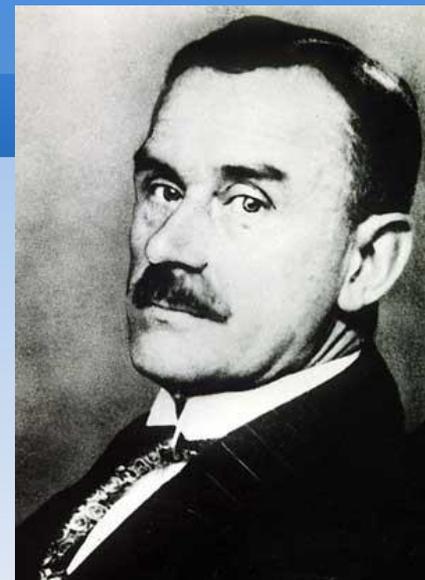
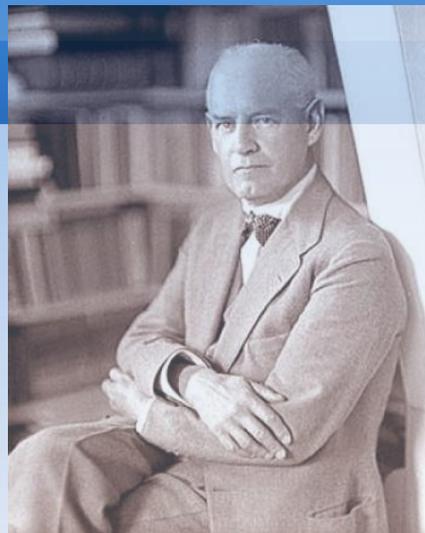
Литература

Писатели обращались к темам несправедливости в обществе, судьбе творческой личности. Американские писатели Ф. Норрис, Т. Драйзер, Э. Синклер создали крупные произведения критического реализма. Творчество английского писателя Б. Шоу способствовало выходу этого рода искусства из идейного и художественного тупика. Его пьеса «Пигмалион» обошла театры всего мира.

Крупные литераторы стали авторами так называемых семейных романов.

В эти годы изданы «Будденброки» Т. Манна, «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси. В 1920-е гг. появляется плеяда ярких, талантливых молодых писателей, создавших литературу «потерянного поколения». Это направление в литературе 1920-х гг. отразило протест против бесчеловечной бойни Первой мировой войны. В 1920-е гг. были опубликованы «Фиеста» и «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя, «На Западном фронте без перемен» Э.-М. Ремарка. Из писателей-фантастов известность получил Г. Уэлс.

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

Избранное

В 1930-е гг. мировой экономический кризис, наступление фашизма, распространение тоталитарных режимов и надвигающаяся Вторая мировая война не могли не сказаться самым трагическим образом на судьбе и творчестве литераторов и художников. Эмиграция писателей и художников из Европы, из стран, где утвердились фашистские тоталитарные режимы, перенесла центр художественной культуры в США, в Нью-Йорк.

Вывод

В творчестве литераторов и художников в 1920 — 1930-х гг. особую значимость приобрели социально-политические мотивы.

Социальные движения в ряде стран вызвали к жизни революционные течения в искусстве.

В то же время в тоталитарных государствах искусство стало обслуживать эти режимы.

В таких странах наука оказалась на службе у войны, а искусство — на службе у пропаганды.