

Культура России в эпоху «перестройки»

В духовной и культурной жизни лейтмотивом перестройки стала «гласность».

Сам термин «гласность» как свидетельство новых подходов к политике впервые прозвучал в выступлении Горбачева на XXVII съезде КПСС в феврале 1986 г.

Влияние на развитие культуры

- политика гласности;
- отмена цензуры печати;
- исчезновение «железного занавеса»;
- возвращение культурного наследия досоветской России,
- доступ к творчеству диссидентов (что было под запретом в СССР)
- творческая свобода представителей культуры;
- широкое развитие технических средств;
- расширение представлений о мировой культуре;

В ходе «перестройки» произошла ломка стереотипов во всех направлениях культурной жизни.

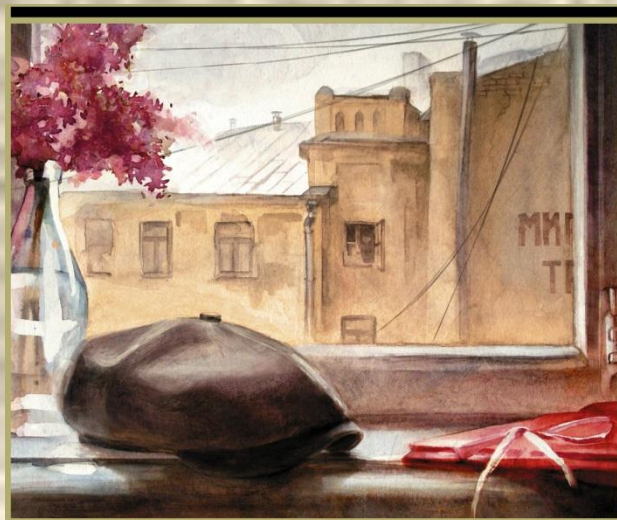

Литература.

Гласность и перестройка изменила не только дальнейшую судьбу народа, но и дальнейший ход развития литературы. Литература освободилась от цензуры и то, что раньше казалось невозможным напечатать, стало вполне нормальным и воспринималось очень открыто народом. «Цепи» цензуры не останавливали больше писателей от цели писать и страх перед фактом, что их не будут печатать исчез.

В 1986–1987 годах большими тиражами начали выпускаться произведения советских писателей, которые в семидесятих годах и ранее не были напечатаны по идеологическим соображениям: А.Н. Рыбаков В.Д. Дудинцев Д. А. Гранин (1911–1998) (1918–1998) (1919–2017)

АНАТОЛИЙ НАУМОВИЧ

РЫБАКОВ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

ТОМ I

ДЕТИ АРБАТА

русская классика

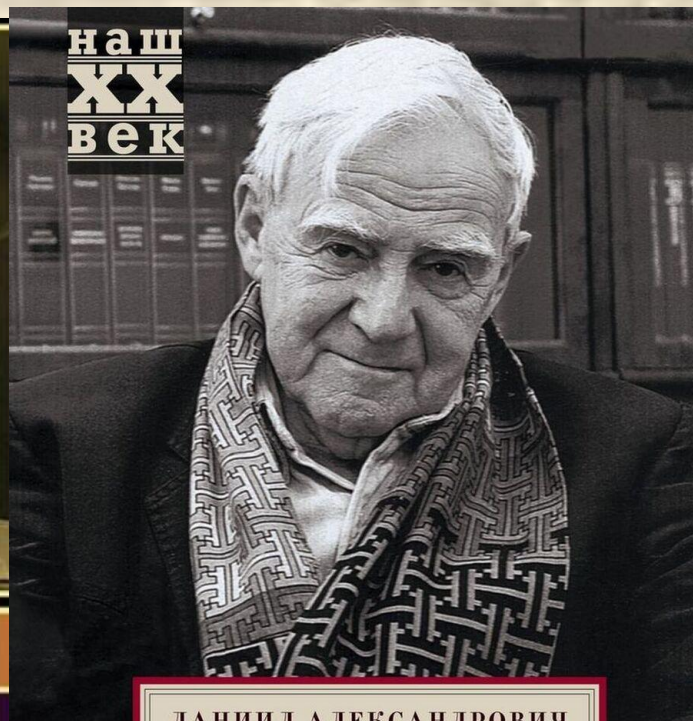
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

ДУДИНЦЕВ

БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

русская классика

наш
XX
век

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРАНИН

*ПРИЧУДЫ
ПАМЯТИ*

Результатом демократизации издательского дела в 1987–1988 годах стал массовый тираж малоизвестных или вовсе неизвестных произведений А.А. Ахматовой, М.А. Булгакова, Б.Л. Пастернака, А.П. Платонова.

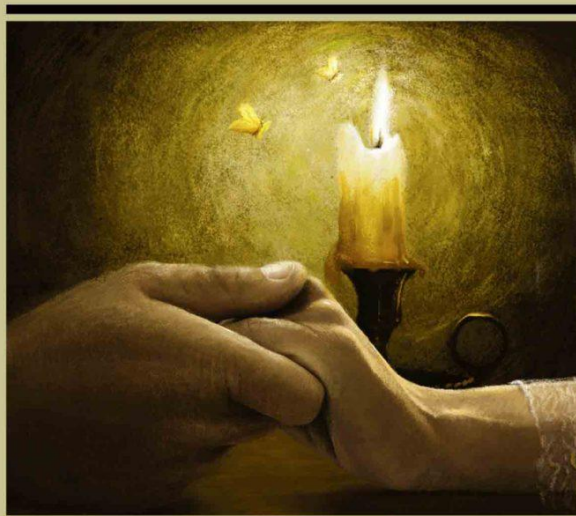
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ

БУЛГАКОВ

Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

р у с с к а я к л а с с и к а

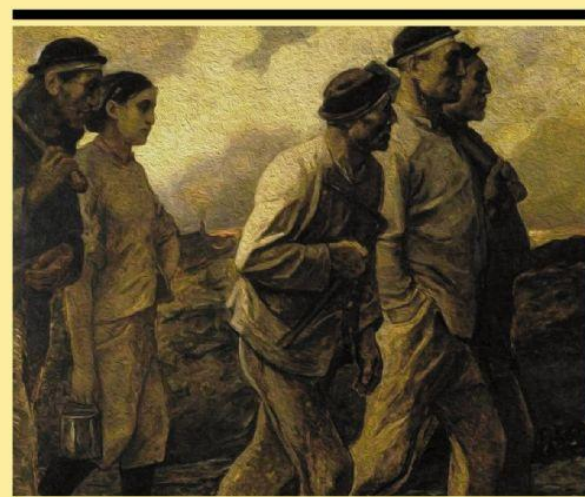
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ

ПАСТЕРНАК

ДОКТОР ЖИВАГО

Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.

р у с с к а я к л а с с и к а

АНДРЕЙ

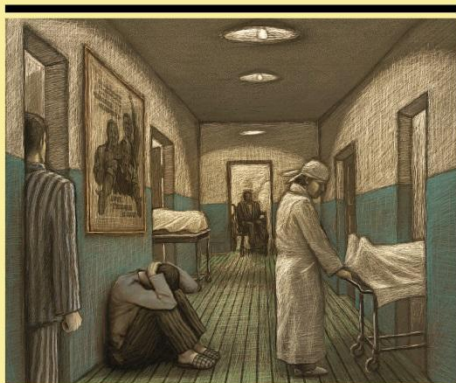
ПЛАТОНОВ

КОТЛОВАН

Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.

р у с с к а я к л а с с и к а

1989 год стал событием в литературной и общественно-политической жизни страны вышла книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» – художественно-историческое произведение о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 годы. Основано на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 заключённых и личном опыте автора (сидел с 1945 года, реабилитирован в 1957 году). А.И. Солженицын (1918–2008), Академик РАН, лауреат Нобелевской премии в области литературы

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ

СОЛЖЕНИЦЫН

Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.

**РАКОВЫЙ
КОРПУС**

русская классика

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ

СОЛЖЕНИЦЫН

ОДИН ДЕНЬ
ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.

русская классика

Политические и цензурные послабления изменили отношение и к жившим в стране писателям и поэтам. В журналах «Смена», «Октябрь», «Дружба народов» появились стихи Беллы Ахмадулиной подчеркнуто христианского содержания, журнал «Юность» опубликовал ее политическое стихотворение, посвященное памяти поэта Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938) (репрессирован за стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны» в 1934 и 1938 году, реабилитирован посмертно в 1954–1957 гг.)

Благодаря газете «Литературная Россия» к читателю пришли «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова (1907–1982), воскрешавшие ужасы жизни узников ГУЛАГа. В журнале «Нева» появилась пьеса И.М. Дворецкого (1919–1987) «Колыма», действующими лицами которой были узники лагерей, а среди них и сам автор пьесы.

Н ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ

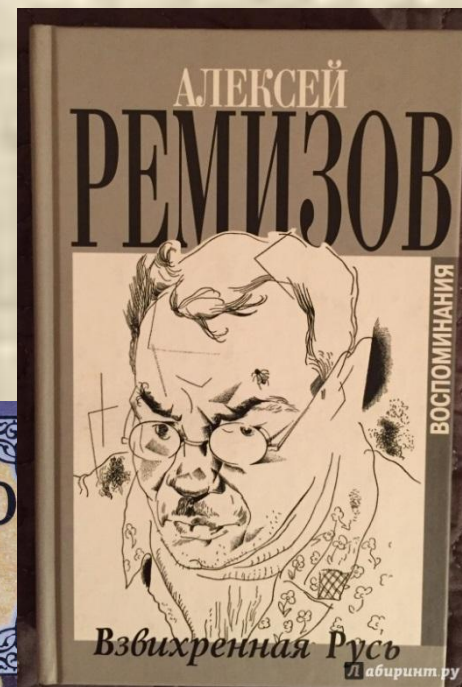
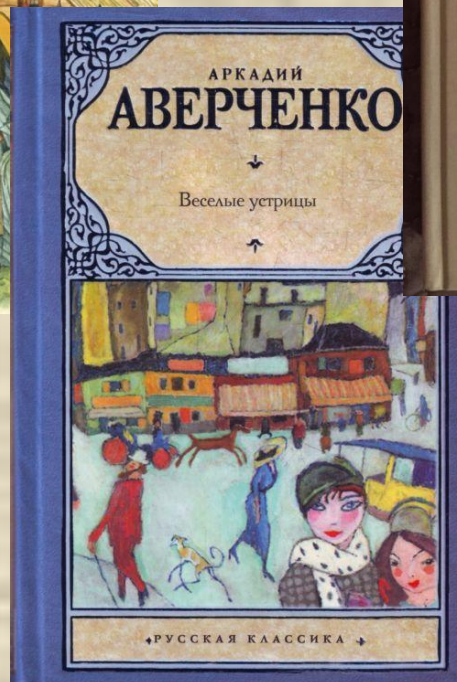
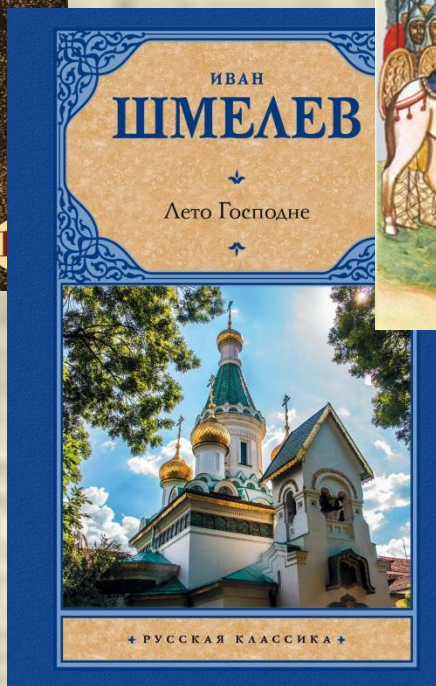
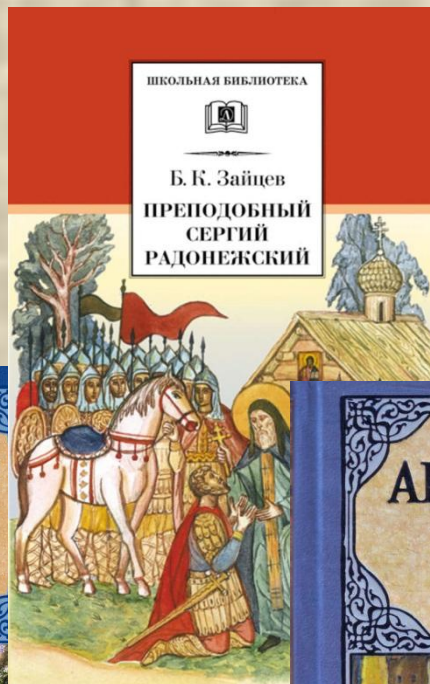
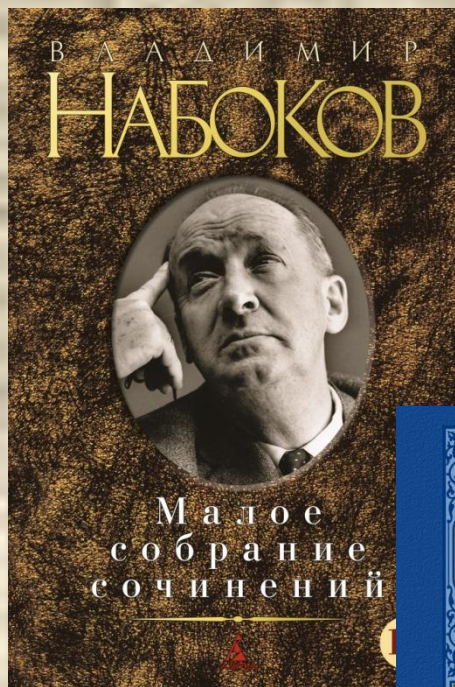
ШАЛАМОВ

КОЛЫМСКИЕ
РАССКАЗЫ

Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.

р у с с к а я к л а с с и к а

К читателю возвращается и зарубежная литература: произведения В.В.Набокова, И.С. Шмелева, Б.К. Зайцева, А.М. Ремизова, А.Т. Аверченко и многих других писателей возвратились на родину и стали печататься, чтобы порадовать народ своим откровением.

Телевидение. Телевизионные передачи:

«Взгляд» со 2 октября 1987 года – 23 апреля 2001 год Ведущие первых выпусков программы: Олег Вакуловский, Дмитрий Захаров, Владислав Листьев, Александр Любимов Формат передачи включал в себя прямой эфир из студии, обсуждение различных политических вопросов и музыкальные клипы

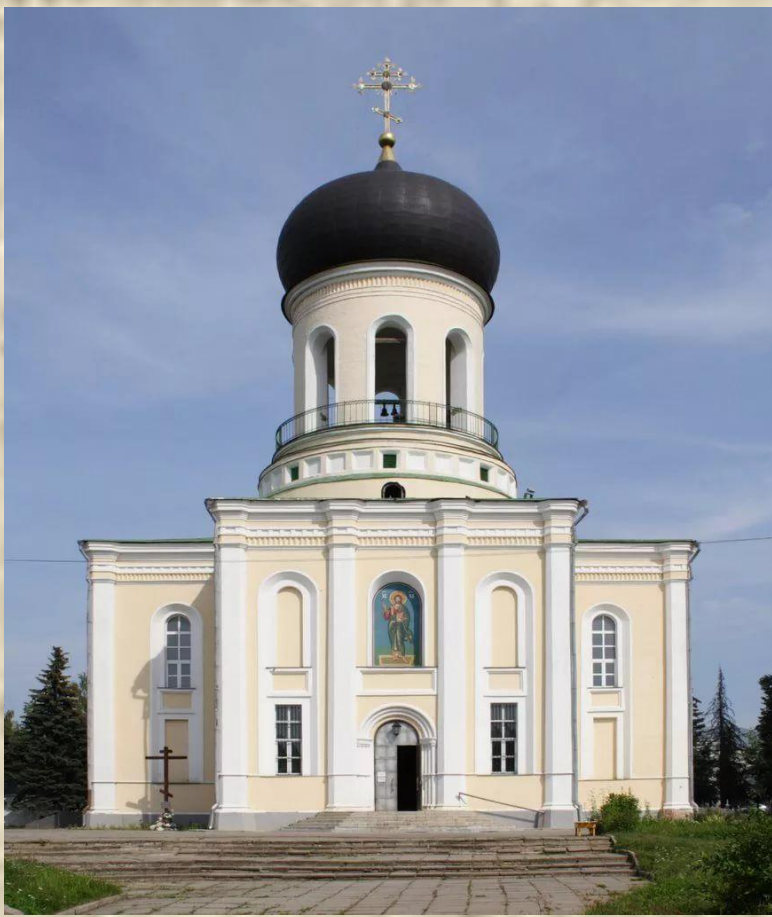
«Пятое колесо» С 11 апреля 1988 года – 1996 год Программа ленинградского телевидения состояла из авторских блоков различной тематики — о политике, культуре, истории

«Прожектор перестройки» С 3 августа 1987 года – август 1989 года Предназначалась для освещения и критики проводимых в стране реформ.

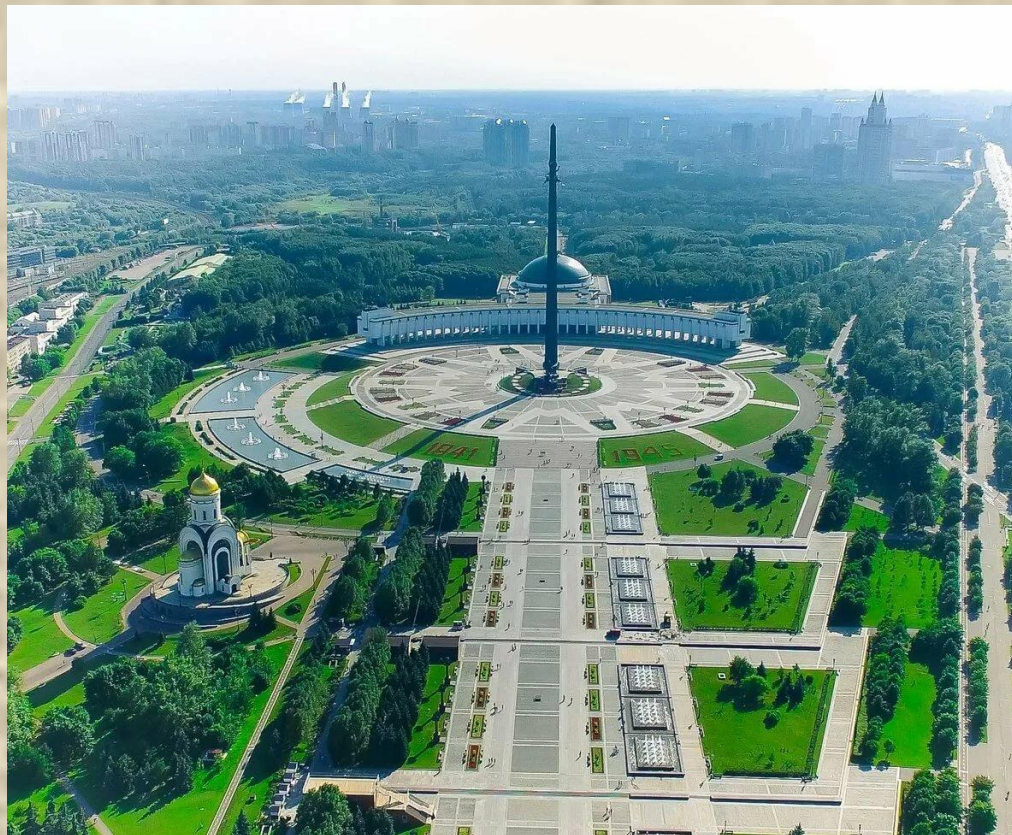
Архитектура.

Архитектура 90-х: сохранение и реконструкция В соответствии с программой «Сохранение и развитие культуры и искусства» проводилась работа по сохранению памятников прошлого в Новгороде, Великом Устюге и других городах. Были реставрированы Гостиный двор и Большой Кремлевский дворец в Москве. В 1992 году решением ЮНЕСКО исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей отнесены к всемирному наследию.

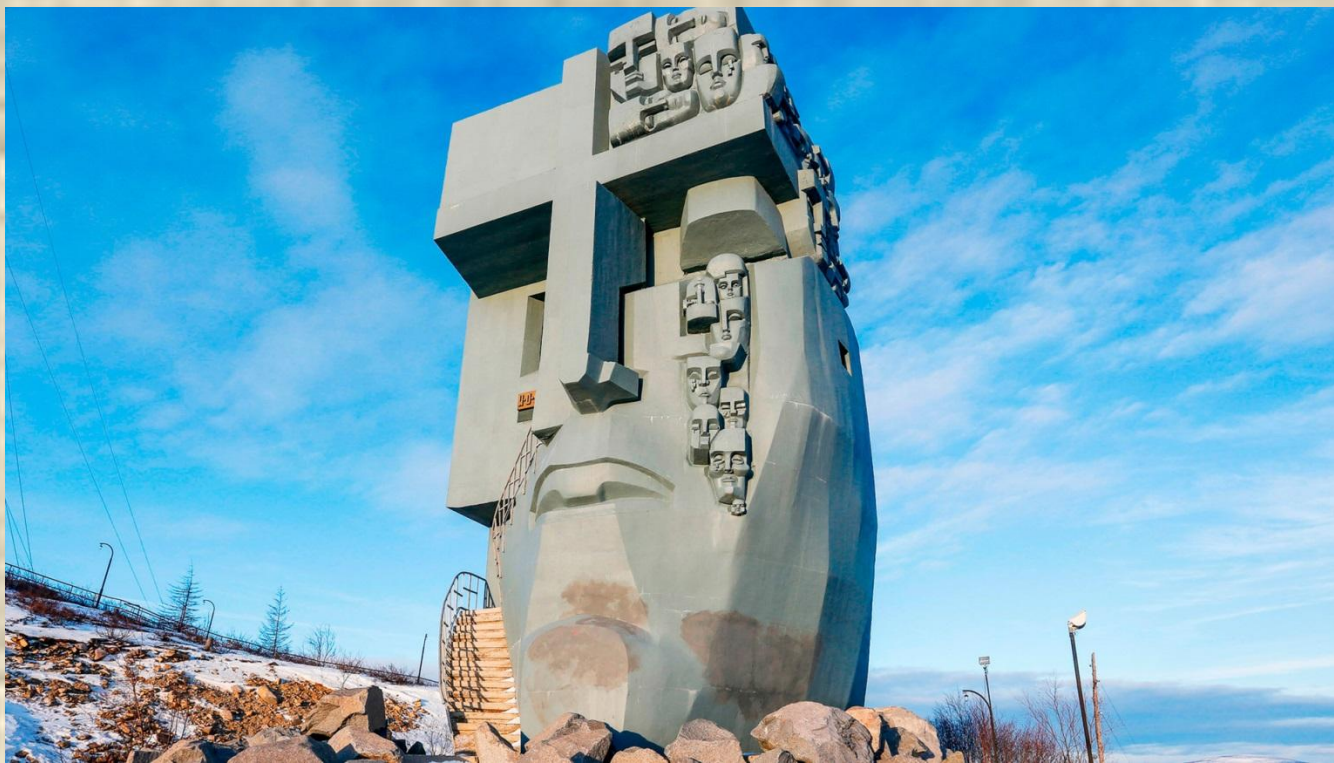
Началась реконструкция храмов и культовых построек при участии частных и общественных средств. Несмотря на сложную финансовую ситуацию в девяностых, церкви стали восстанавливать одну за другой. Так был реконструирован Никольский собор г. Наро-Фоминска. Восстанавливались храмы не только за счет помощи администрации, известны многие примеры реконструкции храмов своими силами, в основном в провинциальных городах.

- Парк Победы (в Москве) — мемориальный комплекс Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Был открыт 9 мая 1995 года к 50-летию великой Победы.
- Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе в честь Победы в Великой Отечественной войне был заложен 9 мая 1994 г.
- Мемориальная синагога на Поклонной горе — мемориал «Храм Памяти евреев — жертв Холокоста» на Поклонной горе в Москве. (1998 г)
- Мемориальная мечеть на Поклонной горе — мемориальная мечеть, построенная в память воинов-мусульман, погибших в Великой Отечественной войне. (1997)

Монументальная скульптура.

Возводились монументы в память о событиях в истории страны. «Маска Скорби» — монумент высотой в 15 метров, посвящённый памяти жертв сталинских репрессии, которые были заключены в исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа на Колыме. Авторы: скульптор — Эрнст Неизвестный, архитектор — Камиль Казаев. Центральная скульптура представляет собой стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слёзы в виде маленьких масок. Правый глаз изображён в форме окна с решёткой. На обратной стороне видны плачущие женщины и мужчина на кресте. Внутри монумента находится копия типичной тюремной камеры сталинских времён

Памятник «В ознаменовании 300-летия российского флота».
Памятник Александру Невскому.
Памятник Георгию Константиновичу Жукову

Хореография.

Стили и направления XX века В XIX – начале XX века наиболее популярны были следующие танцы: Краковяк, Тустеп, Танго
На протяжении XX века были востребованы такие танцы: Вальс-бостон
Фокстрот Шимми Чарлстон Би-поп Буги-вуги Рок-н-ролл Румба Самба
Пасодобль Твист Шейк Брейк-данс Меренга Сальса.

Модерн – одно из направлений современной зарубежной хореографии, зародившееся в кон. 19 — начало. 20 вв. в США и Германии и пришедшее в Россию лишь спустя 100 лет. Термин «Танец модерн» появился в США для обозначения сценической хореографии, отвергающей традиционные балетные формы. Установка на полный отход от традиционных балетных форм на практике не смогла быть до конца реализована. Танец модерн – направление сценической хореографии, отвергающее традиционные балетные формы, включающее различные виды свободных, пластических, ритмических, ритмо-пластических и других танцев.

Основными принципами танца модерн являются: отказ от канонов; воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами.

Contemporary (контемпорари) – современный, постоянно формирующийся стиль. Это та ниша в хореографии, где все еще идут поиски языка, выразительных форм. Это не единый однозначный стиль, а объединение баз танцевальных методик, взятых из западного (классический танец, джаз-модерн) и восточного (цигун, тай цзи цюань, йога) искусства движения.

Основные упражнения класса построены по аналогии с классическими и модерновыми – от простых к более сложным.

В занятие включены упражнения в партере (работа с полом), release – техника расслабления, а также стретчинг (растяжка).

Заканчивается занятие одной или более танцевальными комбинациями. Здесь неважны рост, вес, комплекция танцора. В отличие от балета, где основная идея – невесомость, здесь вы знаете, сколько весит тело или рука, и используете это для построения свободного, легкого, красивого движения и танца.

Балет в России.

Балет процветал в **России** и Дании благодаря мастерам Августу Бурнонвиль, Jules Perrot, Arthur Saint-Léon, Энрико Чекетти (Enrico Cecchetti) и Мариусу Петипа (Marius Petipa).

Особенности балетного учебного заведения

Учебное заведение, ведущее подготовку артистов балета, помимо типовых подразделений должно включать службы специального сопровождения: медицинскую часть, психологическую службу, интернат для иногородних учащихся, отдел сценической практики, научный отдел, видеокласс, фонотеку, столовую, библиотеку.

Сравнение отечественной подготовки артистов балета с западными аналогами показывает, что ключевой особенностью балетного образования (подготовки артистов балета) в России является тесное соединение профессионального и общего образования, что определяет качество отечественной системы балетного образования.

Майя Михайловна Плисецкая (1925—2015 — советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, киноактриса.

В пластике Майи Плисецкой танцевальное искусство достигает высокой гармонии.

Наиболее известные партии: Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», Аврора в «Спящей красавице» (1961), Раймонда в одноименном балете Глазунова, Хозяйка медной горы в «Каменном цветке» Прокофьева, Мехмэнэ-Бану в «Легенде о любви» Меликова, Кармен (Кармен-сюита Родиона Щедрина). В 1960 году Плисецкая стала примой балета Большого театра. Оставила сцену в возрасте 65 лет; после длительное время участвовала в концертах. На день своего 70-летия дебютировала в специально написанном для неё номере Бежара «Аве Майя». С 1994 года Плисецкая – председатель ежегодного международного балетного конкурса, носящего имя «Майя». Лауреат Императорской Премии Японии (2006).

Екатерина Сергеевна Макси́мова (1939—2009) — советская и российская балерина и хореограф, народная артистка СССР (1973), лауреат Государственной премии СССР (1981).

В репертуаре Максимовой — все крупнейшие роли классического репертуара, а также множество партий в современных балетах.

Владимир Викторович Васильев (родился в 1940 году) — советский и российский артист балета, хореограф, педагог. Народный артист СССР (1973). Муж и постоянный партнер Екатерины Максимовой

В совершенстве овладев искусством танца, за годы карьеры Васильев станцевал практически все ведущие партии классических и современных балетов.

Театр.

Безусловным прорывом 90-х годов является включение русского театра в международный контекст.

Уже в начале 90х годов, когда налачился, наконец, прямой диалог с театральным Западом, выяснилось, что большинство людей по ту сторону рухнувшей «стены» представления не имеют о крупных русских режиссерах (Товстоногов, Фоменко).

Соотнести опыт российского театра с опытом европейского, понять, какое место занимает российский театр на театральной карте мира, помог организованный в начале 90-х годов Международный театральный фестиваль им. А. П.Чехова. Главный театральный форум страны изживал ситуацию многолетнего изоляционизма.

Кадры Авиньонского фестиваля в наши дни.

Примерно в то же время Запад осваивал театральный опыт России. Триумф русской программы на Авиньонском фестивале 1997 года стал вехой в истории отношений с театральным Западом не меньшей, чем Чеховский фестиваль. Зрителей Авиньонского фестиваля пленило простое открытие, что нюансы человеческих отношений и жизнь отдельно взятой личности могут стать предметом театрального искусства наравне с социальными, культурологическими и другими проблемами современного мира.

Опера конца XX — начала XXI веков

После распада Советского Союза современная опера на некоторое время почти исчезает из репертуаров российских театров. Вместе с тем, после открытия «железного занавеса» некоторые российские композиторы получают возможность ставить оперы за рубежом. Так, в Европе и Америке проходят премьеры опер Р.К.Щедрина, А.Г.Шнитке, В.Г.Тарнопольского, В.И.Мартынова.

С конца 1990х годов за постановку современных опер берутся многие известные театры России — Мариинский, Большой, Пермский, Самарский. Резонанс в прессе и интерес у российской публики вызывают оперы С.М.Слонимского, Р.К.Щедрина, Л.А.Десятникова, В.А.Кобекина, А.В.Чайковского.

С точки зрения формы интересна опера Р.К.Щедрина «Очарованный странник», которая имеет подзаголовок «опера для концертного исполнения» и в жанровом отношении приближается к кантатно-ораториальной музыке.

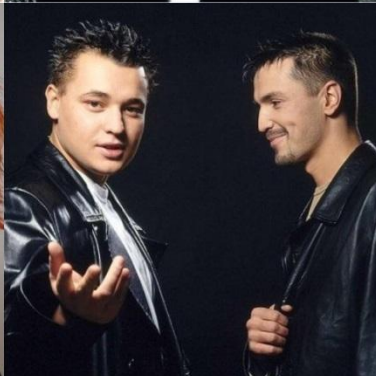
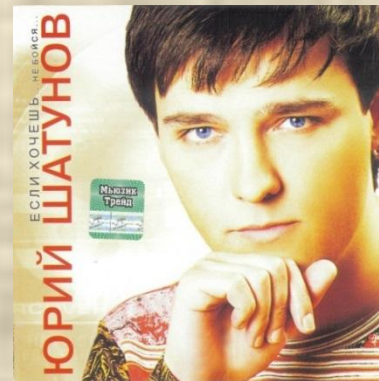
Музыка

Произошло серьезное обновление репертуара крупнейших оперных и балетных театров страны, осуществивших новые постановки музыкальной классики XX в. Расширился репертуар ведущих российских оркестров. Они познакомили слушателей с произведениями А. Шнитке, С. Губайдуллиной, В. Артемова, Э. Денисова и других композиторов. Заметными явлениями культурной жизни были концерты классической музыки на больших открытых площадках (первый в России концерт такого рода состоялся на Красной площади Москвы в 1992 г.).

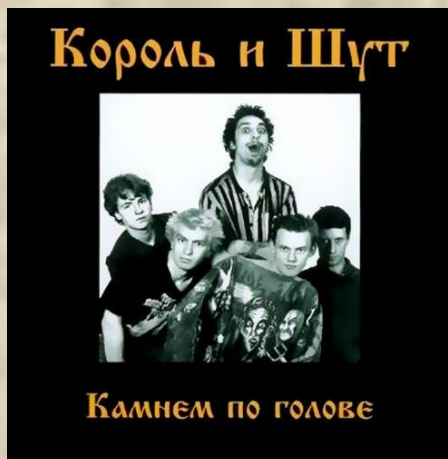
В. Гергиев в 1999 г. организовал концерт Оркестра Мира на Красной площади, занесенный в книгу рекордов Гиннесса: около двухсот крупнейших музыкантов мира выступили с программой шедевров классической музыки. Признание и известность получили оперные певцы Д. Хворостовский и О. Бородина, артисты балета А. Волочкова и Д. Вишнева, А. Лиэпа и Н. Цискаридзе, др. .

90-е гг. отмечены формированием молодежной музыкальной культуры. Первые музыкальные коммерческие радиостанции («Европа-Плюс», 1990; Радио «Максимум», 1991) ликвидировали дефицит музыкальной информации. С 1995 г. проводятся музыкальные фестивали «Максидром». В 90-е гг. в стране произошел бум танцевальной музыки, а рейв-дискотеки собирали до десяти тысяч участников. В 1999 г. был поставлен мюзикл «Met.ro», ставший заметным событием в музыкальной жизни Москвы. Москва 90-х гг. оказалась городом, открытым для молодых талантов со всей России. Некоторые популярные исполнители: Агата Кристи, Апрельский марш, Bravo, Ва-банк, Моральный кодекс, Неприкасаемые, Ногу свело!, СерьГа, Странные игры, Чайф, Чиж & Со, Мумий Тролль.

90-е гг. стали переломными для отечественной рок-музыки. Популярный в советское время социальный рок (Ю. Шевчук, Б. Гребенщиков и др.) уступил место песням, драматизм которых отражает чувства, переживания, настроения молодежи – любовь, одиночество, страх, мечты, надежды и разочарования. Лидером этого направления молодежной музыкальной культуры стала группа «Мумий Тролль» (И. Лагутенко). Особенно популярна в молодежной среде «девушка с гитарой» – Земфира.

Кинематограф

В кинематографе одним из главных достижений перестроечного периода стало постепенное исчезновение феномена «полки»: открытие ранее неизвестных советских фильмов, которые были упрятаны на цензурную «полку» ввиду различных причин: «идеологические ошибки», несоответствие эстетическим канонам «соцреализма», несоответствие официальному представлению о морали, эмиграция авторов фильмов.

Художественные фильмы. На широкие экраны вышел фильм Тенгиза Абуладзе (1924–1994) «Покаяние» (снятый в 1984 году и лежавший «на полке»).

В 1987 году на Каннском фестивале фильм «Покаяние» получил Гран-при, специальный приз Международной федерации кинопрессы.

В Советском Союзе фильм был удостоен премии «Ника» в 6 номинациях: «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника» и «Лучшая мужская роль» (актер Автандил Махарадзе).

На широкие экраны выходило большое количество игрового кино, среди которого особое место занимал жанр социальной драмы. Данный жанр стал символом «нового времени» и представлял собой проблемное, остросоциальное кино, демонстрировавшее «выход» из сложных ситуаций. Именно в данном жанре и его вариациях получил распространение художественный прием, известный как «чернуха». Тематика фильмов в жанре социальной или молодежной драмы практически всегда затрагивала актуальную проблематику эпохи: взаимоотношения старого и нового поколений, проблемы проституции, наркомании, становление рыночных отношений. Известные картины в жанре социальной драмы: «Интердевочка», «Маленькая Вера», «Беспредел», «Меня зовут Арлекино», «Игла», «Дорогая Елена Сергеевна», «Куколка», «Трагедия в стиле рок».

В фильме «Прорва» (1992) И.В. Дыховичного, снятом в жанре иронической драмы, рассказывается история бывшей дворянки, которая в 30-е годы стала женой сотрудника НКВД. Реалии жизни людей, представляющих собой «верхушку» Госбезопасности, с интригами, радостями, трагедиями и составляют сюжет фильма.

Фильм «Какая чудная игра» (1995) П.Е.Тодоровского рассказывает о студентах ВГИКа послевоенных лет. Невинное разыгрывание друзей оборачивается трагедией. Все участники розыгрыша попадают в КГД, откуда никто из них не вернется.

«Вор» П.Г.Чухрая не рассказывает напрямую об ужасах репрессий, но очень тонко воссоздает атмосферу того времени.

Фильм «Тоталитарный роман»(1998) Вячеслава Сорокина повествует о 60-х годах. После участия в акции протеста против ввода советских войск в Чехословакию, герой бежит от преследований КГБ в маленький сибирский городок и там встречает свою любовь.

В фильме «Хрусталеv, машину!»(1998) А.Германа действие происходит в послевоенное время и связано оно с так называемым «Делом врачей». Рассказ в фильме ведется от лица мальчика, сына главного героя, генерала медицинской службы Юрия Кленского, судьба которого была типичной для того времени.

Тема социальной ответственности человека за подрастающее поколение нашла отражение в фильме «Кто, если не мы» (1998) В.М.Приемыхова. Решение всех проблем героев в фильме «Все будет хорошо» (1995) Д.Х.Астрахана связано с появлением богатых соотечественников, некогда уехавших из страны.

Жанр комедии в эти годы стал одним из наиболее привлекательных для зрителей и самих кинематографистов. Однако на экраны выходили не бытовые, а более соответствующие духу того времени сатирические комедии с элементами гротеска, «черного» юмора, даже боевика.

Внимание зрителей привлекли фильмы: «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992) Л.Гайдая; «Окно в Париж» (1995) В.Меньшова; «Особенности национальной охоты» (1995) и «Особенности национальной рыбалки» (1998) А.Рогожкина.

Лирическая комедия появляется уже во второй половине 90-х годов. На экраны вышли фильмы «Бедная Саша» (1997), «Президент и его внука» (1999), «Ландыш серебристый» (2000) Т.Э.Кеосаяна.

В постперестроечное время в значительном количестве на экраны выходят фильмы, снятые в жанре драмы и мелодрамы, которые традиционно пользуются зрительским вниманием. В их числе – фильмы «Ты у меня одна» (1993) Дмитрия Астрахана, «Принцесса на бобах» (1997) Виллена Новака, криминальная мелодрама «Страна глухих» (1998) В.П.Тодоровского.

Изобразительное искусство -

многолико, многожанрово, технически и тематически разнообразно.

Постмодернистом может считаться популярный (скорее даже модный) художник Никас Сафронов, пишущий свои картины на старых иконных досках, на которых кое-где сохранились остатки живописного слоя (тоже своеобразные «цитаты»), проступающие сквозь авторские образы.

vernissag

Фотография.

Фотографы 90-х – представители новой визуальной культуры, которая позволяет фотографии выйти за рамки репортажа или портрета. Фотография становится новым видом искусства, сочетающим реалистичность метода с авторским видением.

Появление " свободной " прессы повлекло возникновение новой фотожурналистики – более раскрепощенной и правдивой. В репортажных портретах Виктора Васенина чувствуется коммерсантовская школа, его фотографии Бориса Ельцина и Березовского, Ивана Демидова и Богдана Титомира лаконичны и беспристрастны.

Вывод:

Второй раз за столетие в России произошла настоящая культурная революция. В современной отечественной культуре проявляются многочисленные и весьма противоречивые тенденции: Первая: тенденции разрушительные, кризисные, содействующие полному подчинению культуры России стандартам западной цивилизации. Вторая: тенденции прогрессивные, питаемые идеями патриотизма, коллективизма, социальной справедливости, традиционно понимаемыми народами России. Борьба между этими тенденциями, видимо, и будет определять основное направление развития отечественной культуры третьего тысячелетия.

