

**Культура
первой
половины *XX*
века**

**Это был культурный
взрыв колоссальной
силы .
Н.Лейдерман**

**В первой половине XX века
культура умирает под
оболочкой внешне
благополучной, «сытой», но
духовно пустеющей
цивилизации.**

В.А.Сапрыкин

1. Духовное состояние общества

Индустриальная
эпоха

Нарушение гармонии
между природой и
обществом

Переосмысление
проблем
человечества

Стандартизация
порождает
растерянность

Духовная жизнь

В истории русской культуры конец XIX - начало XX в. получил название **серебряного века** русской культуры, который начинается “Миром искусства” и заканчивается символизмом.

1. Россия дала миру творческие шедевры в самых различных областях - живописи, литературе, музыке, архитектуре, науке, общественной мысли, философии
2. Однако существовал разрыв между неграмотными народными массами и культурной элитой.

Особенности:

- ▣ 1. Искусство серебряного века стремится быть только искусством (Искусство золотого века активно вторгалось в общественную жизнь и политику).
- ▣ 2. Восприятие мира становится более свободным (Личность художника становится более раскрепощенной, ощущение замкнутости мира начинает ослабевать).
- ▣ 3. Новый тип культуры формируется на основе критицизма: духовная культура строится на фундаменте переосмысленного опыта и новых идей.
- ▣ 4. Характерной чертой новой культуры является космологизм — элемент и новой картины мира, и нового ее осмысления.
- ▣ 5. Пессимистические настроения возникают в переходные периоды, крепнет чувство наступления конца мира.

На развитие культуры первой половины XX века оказали особое влияние:

- **Урбанизация.**
- **Миграция.**
- **Разница быта. Расстройство привязанностей.**
- **Социальные потрясения.**
- **Научно – технический прогресс.**

Под влиянием этих факторов начался пересмотр прежних взглядов на мироздание, нравственных ценностей

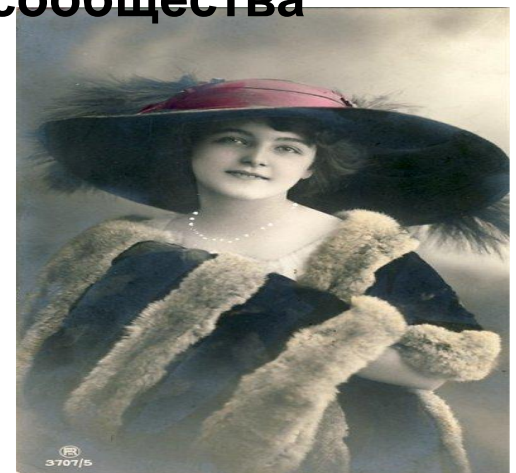
Разница быта

Человек, веками привязанный к труду на земле, генетически предрасположенный к размеренной сельской жизни, с ее постоянством, неизменностью, монотонностью, вдруг оказывается в условиях суетливого города.

Здесь до тебя никому нет никакого дела, где жизнь бурлит, где ежедневно перемещаются тонны товаров, денег, людей, а изменения в жизни происходят быстрее, чем крестьянин может мыслить. Очень скоро оказывается, что надежды на богатую жизнь не оправдываются – из сельской бедности человек переезжает в городскую нищету.

В городе у него нет своего дома, нет единого сообщества односельчан, помощи ждать неоткуда.

В сознании рушатся идеалы призвания.

Миграция

К миграции приводят все те процессы, о которых говорилось выше – рост городов, расстройство привязанностей.

Перемещение больших масс сельских жителей в крупные города порождало серьезные социальные проблемы, т.к. немногие могли приспособиться к новым условиям жизни.

Рост нищеты в крупных городах был присущ всем индустриальным обществам и создавал угрозу социальных потрясений.

Социальные потрясения

- Мир в начале *XX* века поистине бурлил – перемещение товаров, капиталов, людей приобретало общемировой характер, начала складываться мировая экономика.
- Борьба за сферы влияния, вылившаяся в локальные и мировые войны, революции поставили под сомнение сам факт человеческого существования.
- Утрата «коллективной идентичности», национальности, потеря себя и одновременно неустроенность быта, жизни приводили к тому, что люди теряли устойчивые нравственные убеждения и становились на путь преступлений.

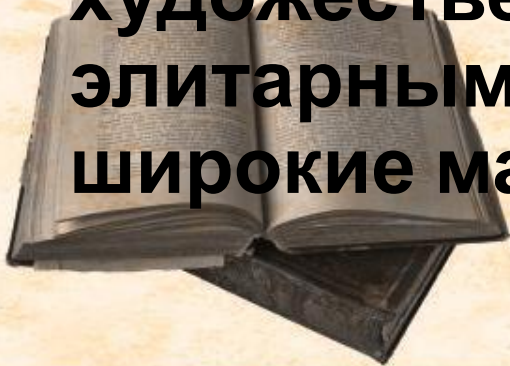

Научно – технический прогресс

Особенность XX века – скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Прежде всего, это относит к условиям жизни людей, которые воздействуют и изменяют изменение создание масс, формируют позицию того, что мир можно создать искусственно. Это приводит к обострению социальных проблем, массовому участию людей в политике и отрыву от семейных и патриотических ценностей, концентрации внимания человека на условиях быта.

- **Искусство в это время не просто отражает реальность, но и создаёт её через воздействие на сознание людей.**
- **Искусство всегда исторично и отражает процессы, происходящие вокруг.**
- **Все виды и формы искусства связаны между собой, как по форме, так и по содержанию.**
- **В течении первой половины XIX в. художественное искусство становится элитарным, т.е. не рассчитанным на широкие массы.**

2. Городская и сельская жизнь

Изменение облика городов:

- Благоустройство городов (асфальтированные улицы, электрическое освещение).
- Появление доходных домов (многоквартирных для сдачи жилья в наем).
- Каменные здания вытесняют деревянные.
- Здания оснащаются водопроводом, канализацией.
- Появление общественного транспорта.

**Автобус на
Сенатской площади.
1912**

**Конка на Большом
Каменном мосту.
1900-е годы**

Изменения в жизни

села:

- Строительство 2-, 3- комнатных изб.
- Исчез обычай держать в жилом помещении зимой мелкий домашний скот.
- Использование фабричной посуды.
- «Железные крыши» вытесняют крыши, покрытые тесом, дранкой.
- Стены украшают семейными фотографиями, зеркалами.

3. Серебряный век в литературе

Литературные течения

серебряного века

СИМВОЛИЗМ

ИМАЖИНИЗМ

АКМЕИЗМ

ФУТУРИЗМ

Символисты (Французское *symbolisme* от греческого *symbolon* — знак,

- З. Н. Гиппиус,
- В. Я. Брюсов,
- К. Д. Бальмонт,
- Ф. К. Сологуб,
- А. А. Блок,
- С. Соловьёв,
- К. Бальмонт,
- В. Иванов,
- И. Ф. Анненский

**А.
Белый**

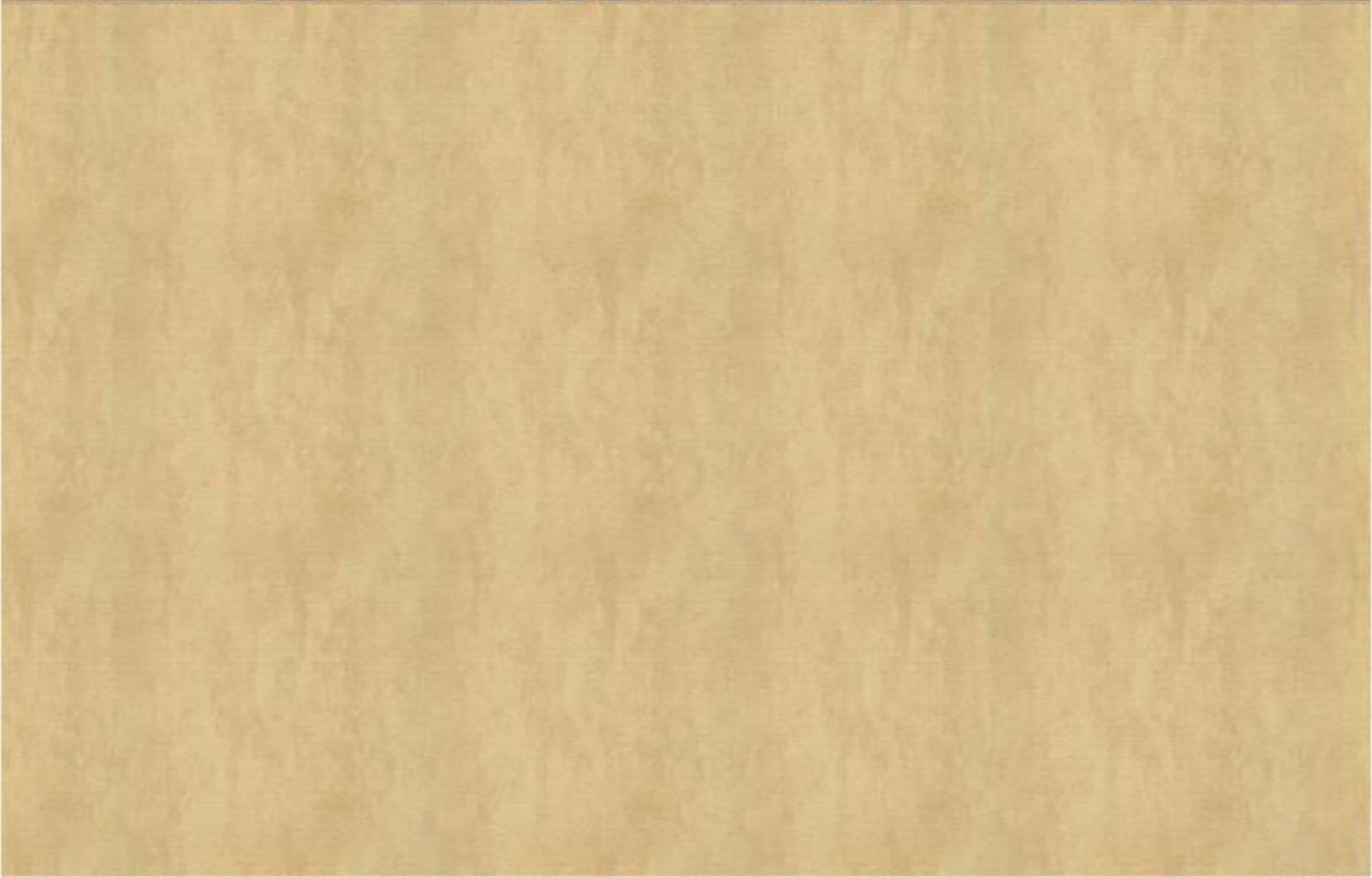

**А.
Блок**

К. Бальмонт

□

Акмеисты(От греческого *акте`* — острё, высшая степень чего-либо, цветущая сила).

Н. С. Гумилёв (1886 – 1921)

А. А. Ахматова (18889 – 1966)

О. Э. Мандельштам (1891 – 1938)

Г. В. Иванов (1894 – 1958)

В. И. Нарбут (1888 – 1938)

О.Мандельштам

**А.
Ахматова**

Футуристы (От латинского *futurum* — будущее).

В. Хлебников

В. В. Маяковский

Д. Д. Бурлюк

И. Северянин

В первом манифесте «Пощечина общественному вкусу» прозвучал призыв: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности».

Имажинисты [от французского image — образ]

С. А. Есенин

А. Б. Мариенгоф

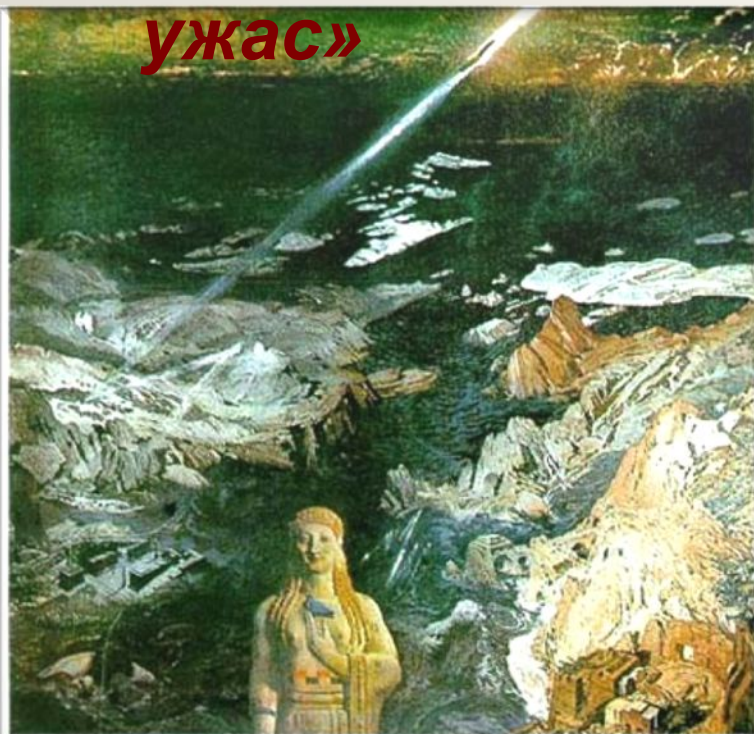
В. Г. Шершеневич

**«Изба старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины»
(С. Есенин)**

**«Черпаками строк не выкачать
Выгребную яму моей души»
(Шершеневич).**

□ «Древний ужас»

□ «Эскиз балетного костюма к балету Жар Птица»

Л.
Бакст

Архитекту

Начало ХХ века характеризуется творческим оживлением в архитектуре, появляются различные течения, активизируется творческая борьба между ними. В противовес безжизненному академическому псевдорусскому эклектизму возникла живая струя романтизма ХХ века.

Щусев А.В.
Здание Казанского вокзала в
Москве

В начале ХХ века в русскую архитектуру проникает с Запада влияние стиля модерн (графичность, декоративность, погоня за асимметрией). В своем чистом виде этот стиль выражает новаторские тенденции западной архитектуры, вызванные появлением новых материалов, новой техники железобетона.

Шехтель Ф.О.
Особняк З. Г. Морозовой
(1898)

Киноискусст

во

Первые киносъёмки и киносеансы в России прошли уже в 1896 г. Кино развивается первые годы как документальное и постановочное, с игровыми моментами - от видовых сюжетов, феерий до примитивных комедий.

Первые российские художественные ленты представляли собой экранизации фрагментов классических произведений русской литературы («Песнь про купца Калашникова», «Бахчисарайский фонтан»), народных песен («Ухарь-купец») или иллюстрировали эпизоды из отечественной истории («Смерть Иоанна Грозного»).

Антон Павлович Чехов
читает «Чайку» артистам
театра. 1899 г.

Т
е
а
т
р

Здание Московского
Художественного театра в
Камергерском переулке, 1900

***К.С.
Станиславский***

***А.Чудинова
в роли Екатерины
I***

К началу XX в. **русский балет** занял ведущие позиции в мировом хореографическом искусстве. Русская школа балета опиралась на академические традиции конца XIX в., на ставшие классикой сценические постановки выдающегося балетмейстера **М. И. Петипа**.

Портрет Дягилева
работы

Валентина Серова

Матильда Адамовна
Кржезинская

В то же время русский балет не избежал и новых веяний. Молодые постановщики *А. А. Горский* и *М. И. Фокин* в противовес эстетике академизма выдвинули принцип живописности, в соответствии с которым полноправными авторами спектакля становились не только балетмейстер и композитор, но и художник.

**И.
Стравинский
(1882-1971)
"Петрушка"**

**А.Павлова.
Умирающи
й
лебедь**

***Направления в
искусстве
в конце XIX - в начале XX
века***

Модернизм

- это общее обозначение всех авангардистских направлений в искусстве первой половины XX в.;
- претендовал на роль единственно истинного «искусства современности» или «искусства будущего»;
- является ранним этапом в развитии авангардного искусства;
- разрыв с традициями реализма и модерна в литературе и искусстве;
- предметом творческой мысли становится отражение реальности в сознании художника

Течения в модернизме

Символизм

Импрессионизм

Постимпрессионизм

Фовизм

Экспрессионизм

Абстрактный экспрессионизм

Сюрреализм

Символизм (от фр. *Symbolisme* – знак) – одно из крупнейших направлений в искусстве конца XIX-начала XX вв.

Время возникновения: 1870-1880-е гг.

Место возникновения: Франция.

Особенности:

- многозначность образов,
- игра метафор и ассоциаций,
- таинственность,
- мистичность.

Получил развитие в литературе, музыке, живописи, театральном искусстве

Представители:

В литературе:

В. Брюсов (Россия)

А. Блок (Россия)

В музыке:

А. Скрябин

(Россия)

В живописи:

М. Чюрлёнис (Литва)

М. Врубель (Россия)

В драматургии:

В. Мейерхольд

(Россия, СССР)

Михаил Александрович Врубель

**Русский художник –
символист, график,
скульптор, декоратор,
иллюстратор.**

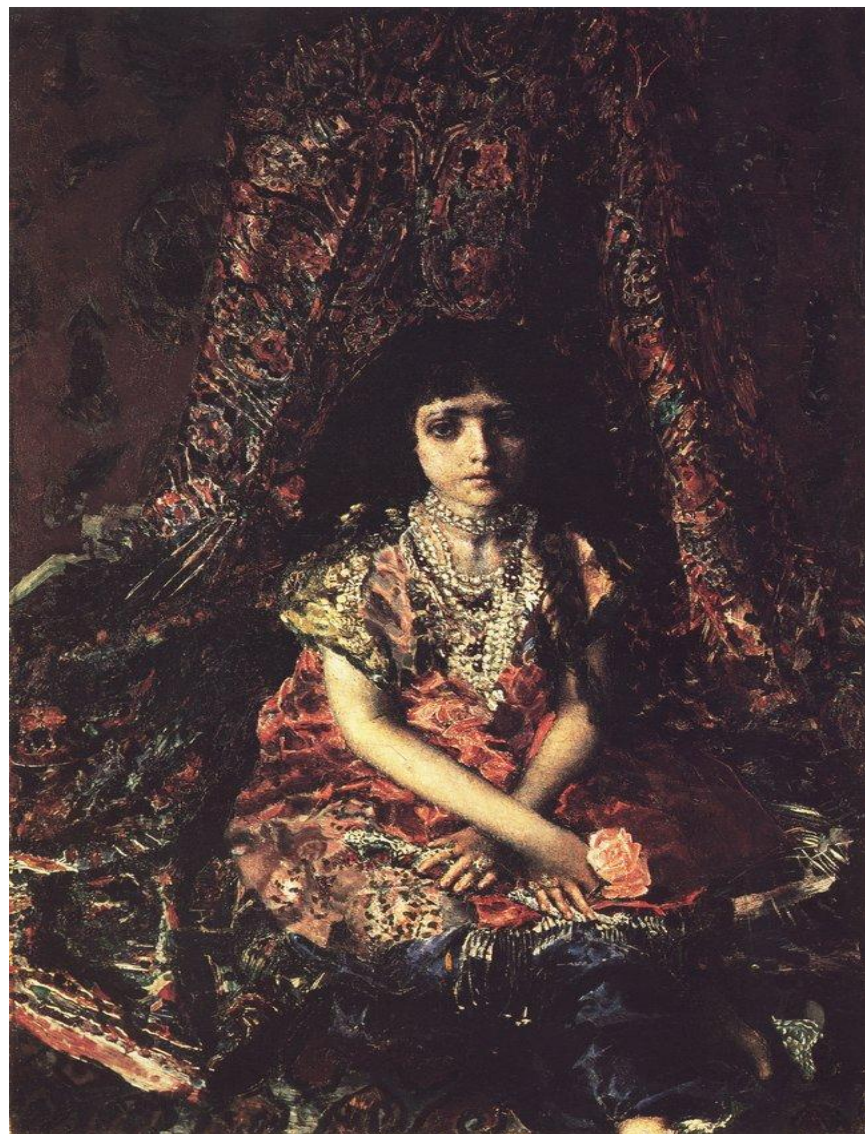
Годы жизни: *1856-1910.*

**Особенности
творчества:**

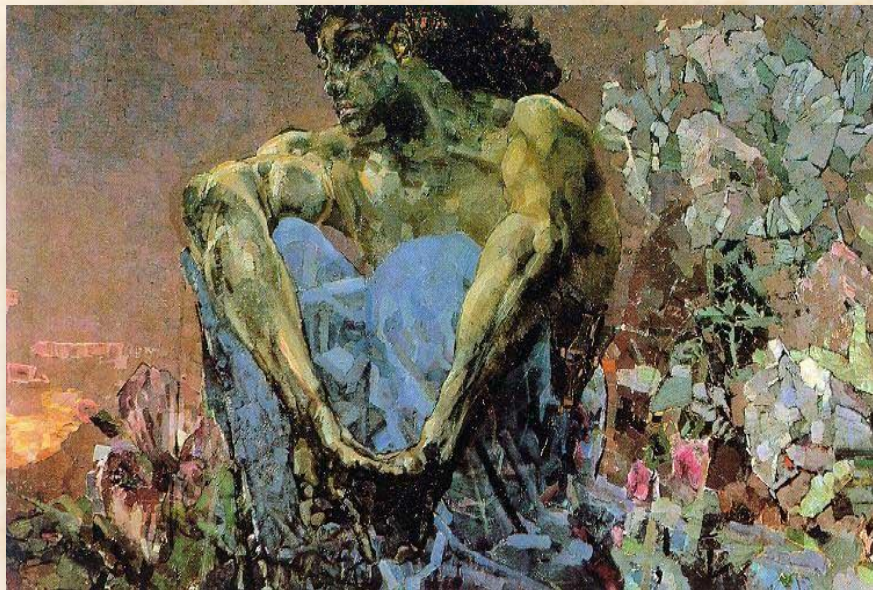
- мистичность;**
- загадочность;**
- таинственность.**

М.Врубель

**«Девочка на фоне
персидского ковра»
(1886)**

«Демон сидящий»

«Демон поверженный»

Александр Скрябин

Созданный им в 1894-1895 годах цикл из 12-ти этюдов представляет замечательнейшие образцы этой формы в мировой фортепианной литературе. Последний этюд (ре-диез минор), именуемый иногда 'патетическим', - одно из самых вдохновенных мужественно-трагедийных произведений раннего

Импрессионизм (от фр. *impression-*

«впечатление») – направление в искусстве.

Время возникновения: вторая половина XIX в.

Место возникновения: Франция.

Наиболее развит в живописи.

Особенности:

- отражение реального мира в движении;
- многоцветие.

В России яркими представителями импрессионизма были художники К. Коровин и И. Грабарь, воплотившие на своих полотнах необычайную меткость наблюдения, смелость и неожиданность композиционных решений.

К.А. Коровин «Гурзуф» 1914

В русской живописи импрессионизм свойствен начальному периоду многих художников. Выдающимися произведениями в этом стиле были картины В. Серова "Девочка с персиками" (1887 г.), "Девушка, освещенная солнцем" (1888 г.). В России яркими представителями импрессионизма были художники К. Коровин и И. Грабарь, воплотившие на своих полотнах необычайную меткость наблюдения, смелость и неожиданность композиционных решений.

«Девушка, освещенная солнцем» (1888 г.)

«Девочка с персиками» (1887 г.)

Почти все русские художники проходили парижскую школу живописи. Быть может, наибольшее влияние на русских оказывал Сезанн. Однако отпечатки его широких, но призрачных импрессионистских мазков накладывались либо на экспрессионистские пятна П.П. Кончаловского и И.И. Машкова, либо на футуристические объемы К. Малевича, либо на кубистические разломы А.В. Лентулова, примитивистские массы Гончаровой и Ларионова.

Экспрессионизм (от лат. *expressio* «выражение») – течение в европейском искусстве

Время возникновения: 1910-1920-е гг.

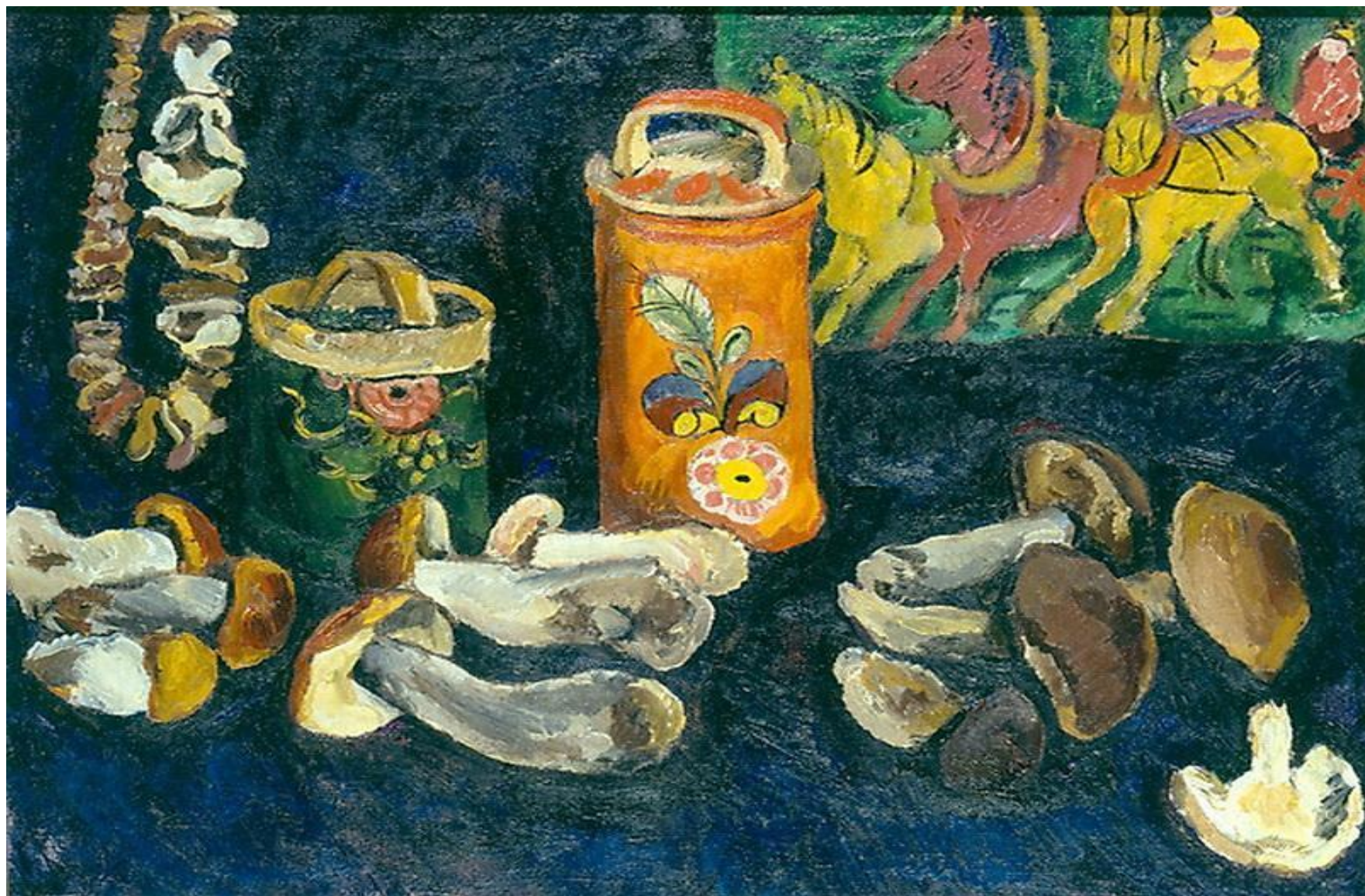
Место возникновения: Германия.

Особенности:

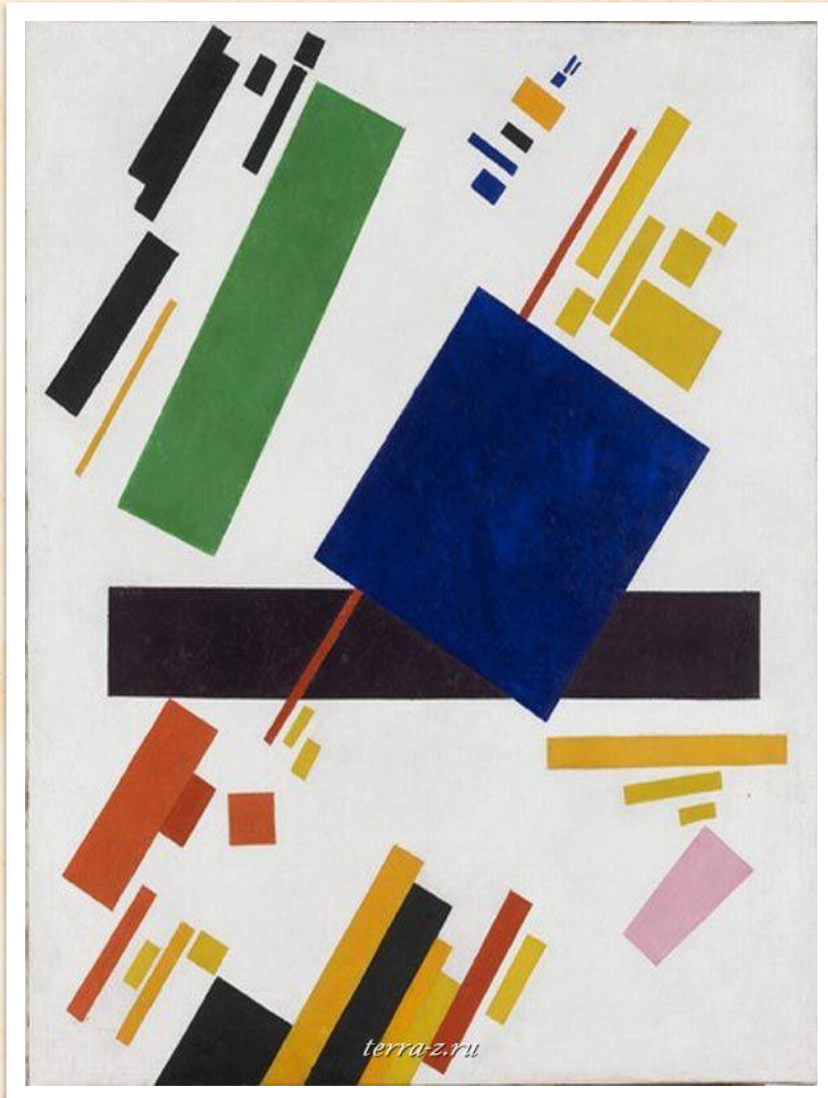
- выражение эмоционального состояния,
- броскость и гротескность,
- анархия, бунтарство.

П.П.Кончаловский «Грибы» 1911г.

К. Малевич
**«Супрематическая
композиция»**

**А.В.Лентулов «Ворота с
башней»**

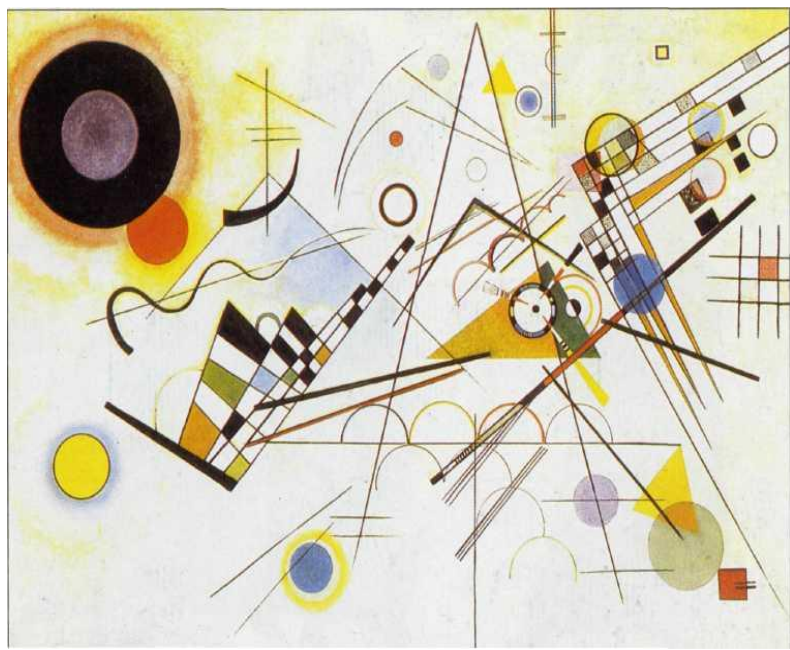

Абстракционизм (лат. – «удаление», «отвлечение») – беспредметное искусство, т.е. искусство не изображающее окружающий мир, а стремящееся непосредственно выразить «духовные сущности». Сложился как направление в 10-х годах XX века.

Василий КАНДИНСКИЙ

Композиция VIII

Композиция X

Сюрреализм (от фр. *Surrealisme*-«сверхреализм») – течение в искусстве XX века, провозгласившее источником искусства сферу подсознания.

Время возникновения: начало 1920-х гг.

Место возникновения: Франция.

Особенности:

- парадоксальное сочетание форм,
- самоценность зрелищности явлений,
- алогизм композиций,
- контрастное сочетание обыденного и чудесного.

**Яркие
представители
В литературе:**
Б.Поплавский (Россия)

В живописи:
М.Шагал (Россия)

М.Шагал «Корова с ЗОНТИКОМ»

89 Cow with Parasol (1946)

«Париж через ОКНО»

Авангард

(*Avant-garde*, «передовой отряд») — общее название течений в европейском искусстве, возникшее на рубеже XIX – XX веков, выраженное в полемическо-боевой форме.

Его временные рамки : 1870-1938 годы.

Течения авангарда

Кубизм

Дадаизм

Примитивизм

Футуризм

Супрематизм

Конструктивизм

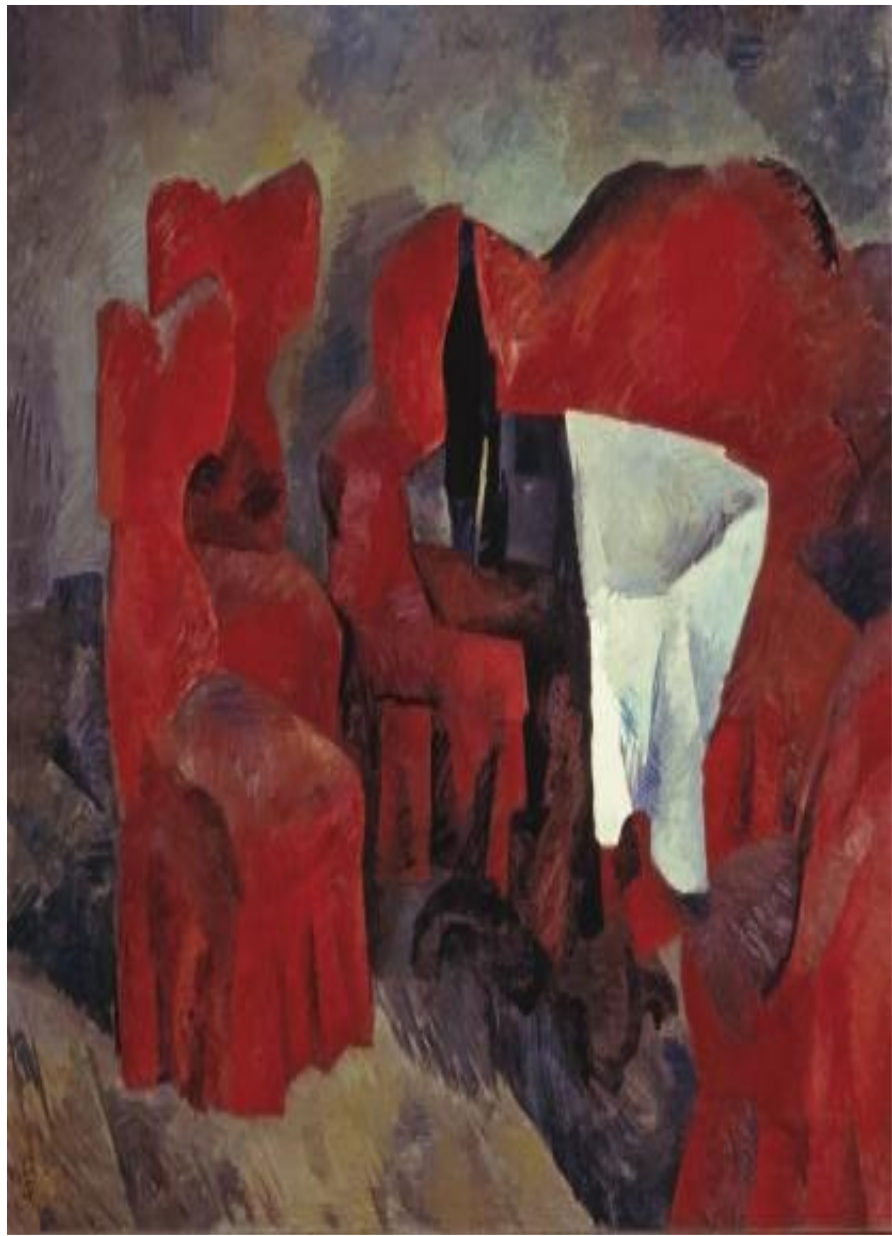
Кубизм (от франц. *Cube* – «куб»)

Время возникновения : начало XX века.

Особенности :

- мир выражается в виде геометрических знаков, конструкций ;
 - характерен искаженный облик реальных предметов и явлений;
 - разложение сложных форм на простые.
- Более всего проявился в живописи.

Наиболее устойчивое влияние его техники и мировоззрения ощущается в творчестве *Р.Р. Фалька*. Художнику удается сохранить и усилить сезанновскую монументальность не только в пейзажах, но и в натюрмортах. При этом Фальк вводит незнакомый французам щемящий лиризм и пост кубистическую объемность, доходящую до иллюзионизма (*"Красная мебель" 1915 г.*)

Дадизм от франц. *Dada*- «бессвязный лепет новорожденного»

Время возникновения: 1916 г. (Первая мировая война)

Особенности:

- иррациональность.
- отрицание признанных канонов в искусстве.
- цинизм.
- бессистемность.
- разрушение эстетики.

В 20-ые годы слился с сюрреализмом.

Песенка ДАДА

эта песня дадаиста
сердцем истого дада
стук в моторе не беда
ведь мотор и он дада
граф тяжёлый автономный
ехал в лифте невредим
он мизинец свой огромный
оторвал и выслал в рим
лифт за это вот беда
сердцем больше не дада
 вода нужна всегда
 прополощи мозги
дада
дада
 отдай долги

Примитивизм – наивное искусство

(лат. – «первый», «самый ранний») – наивное искусство, не испорченное цивилизацией, с принципиальным отказом от норм художественной культуры. Истина в искусстве, по мнению примитивистов: смотреть на мир глазами ребенка.

Время возникновения

1) XIX в.

2) Время Первой Мировой войны.

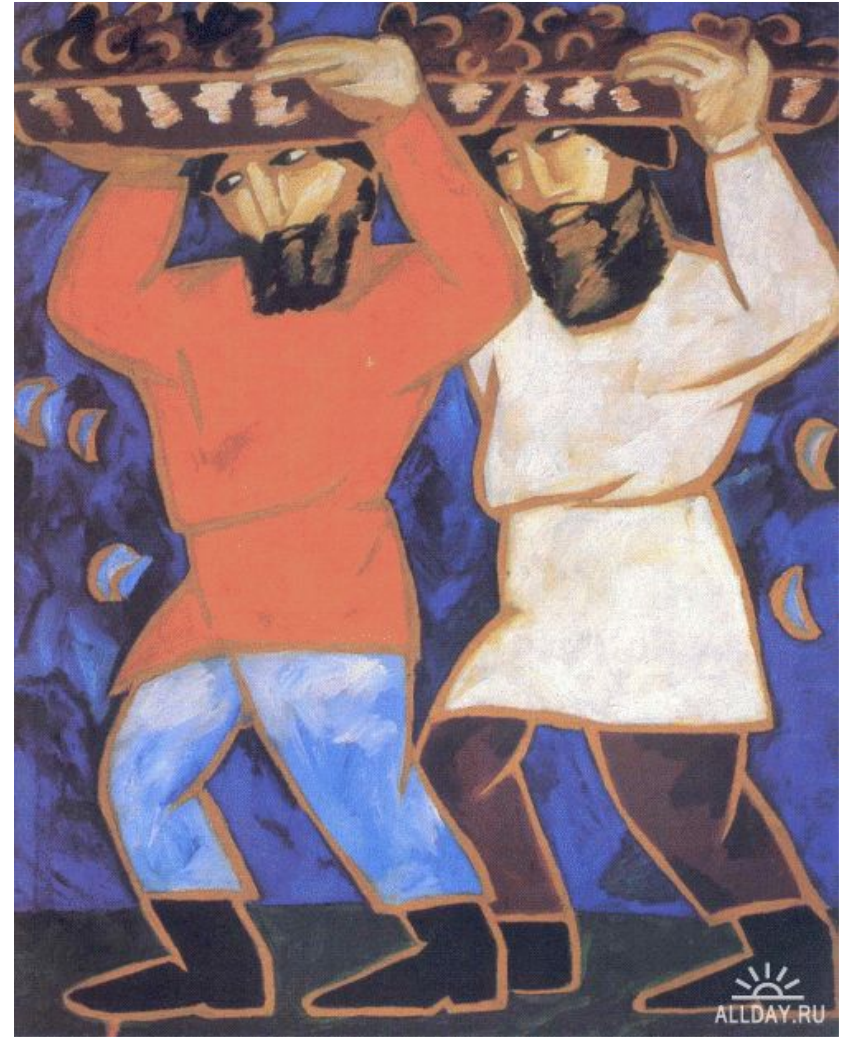
Особенности:

Упрощение изображения.

Проявился в живописи.

Представитель Н.В. Гончарова

Марк ШАГАЛ

«Венчание»

«Музыканты»

Футуризм (от лат. *futurum* – «будущее») – авангардистское направление в европейском искусстве, преимущественно в Италии и России, в 1910-1920 гг.

Стремясь создать «искусство будущего», декларировали отрицание традиционной культуры, культивировали эстетику урбанизма и машинной индустрии. Для живописи характерны сдвиги, наплывы форм, многократные повторения мотивов, как бы суммирующих впечатления, полученные в процессе стремительного движения. Для литературы — переплетение документального материала и фантастики, в поэзии (В. В. Хлебников, В. В. Маяковский, А.Е. Крученых, И. Северянин) — языковое экспериментирование («слова на свободе» или «заумь»).

Футуризм в живописи

Основоположники футуризма: В.Маяковский, В.Хлебников, И.Северянин

Супрематизм (от лат. *Supremus*- «наивысший»),
разновидность абстракционизма.

Время возникновения – 1910е годы.

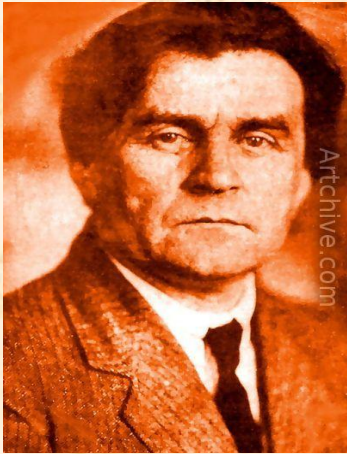
Особенности:

- комбинация разноцветных плоскостей из простейших геометрических фигур.
- уравновешенная асимметрия.
- доминирование цвета над изобразительным смыслом.

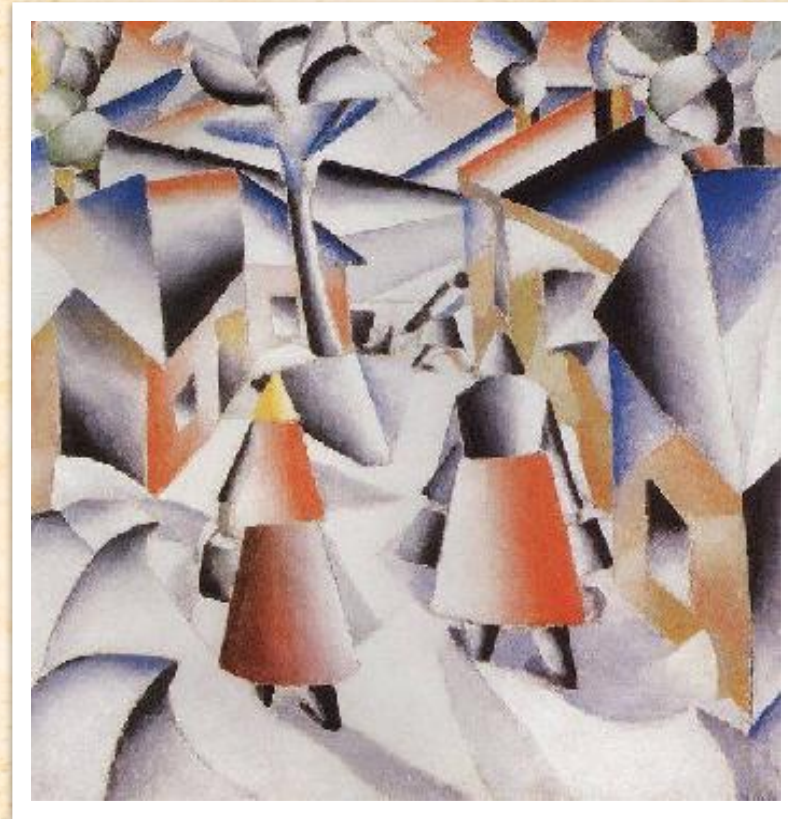
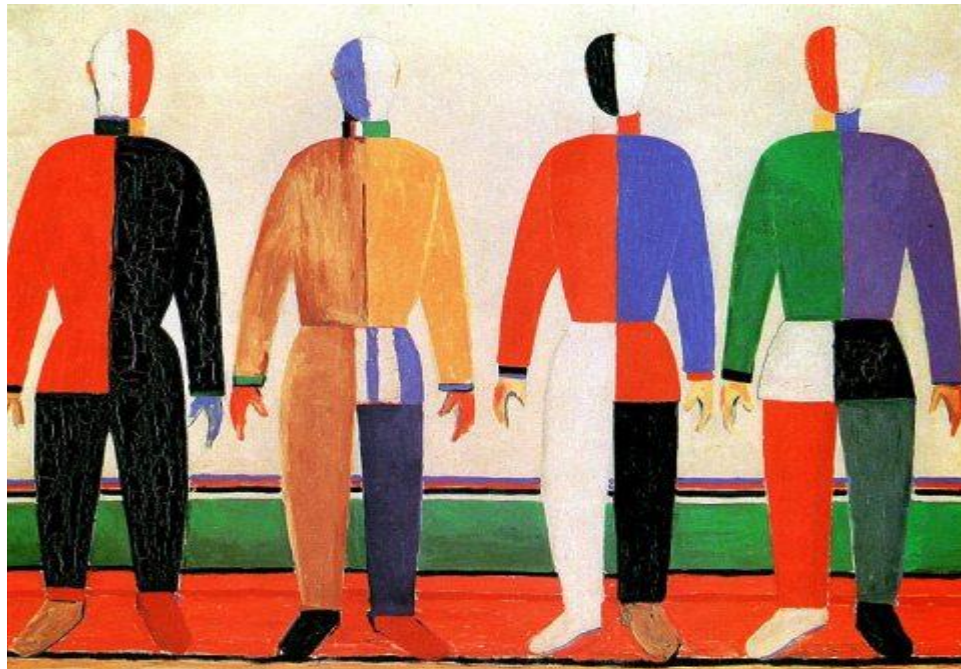

Казимир Малевич

(1879-1935)

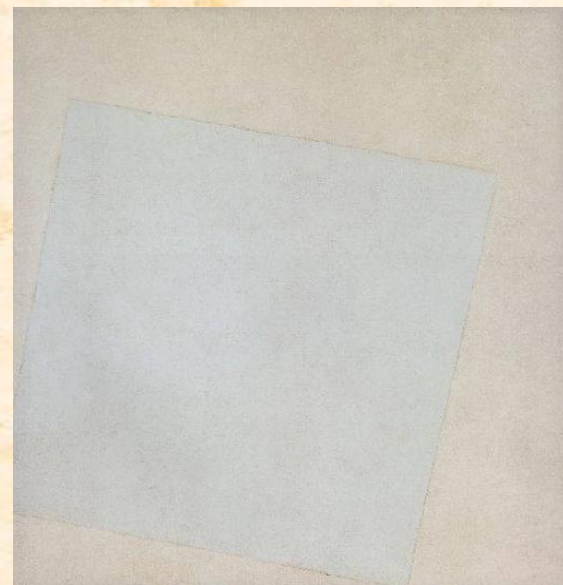
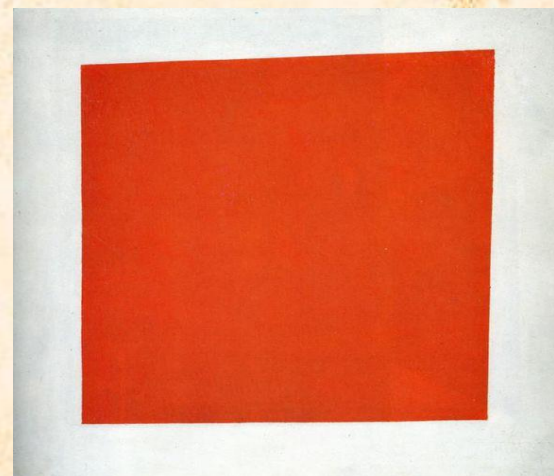
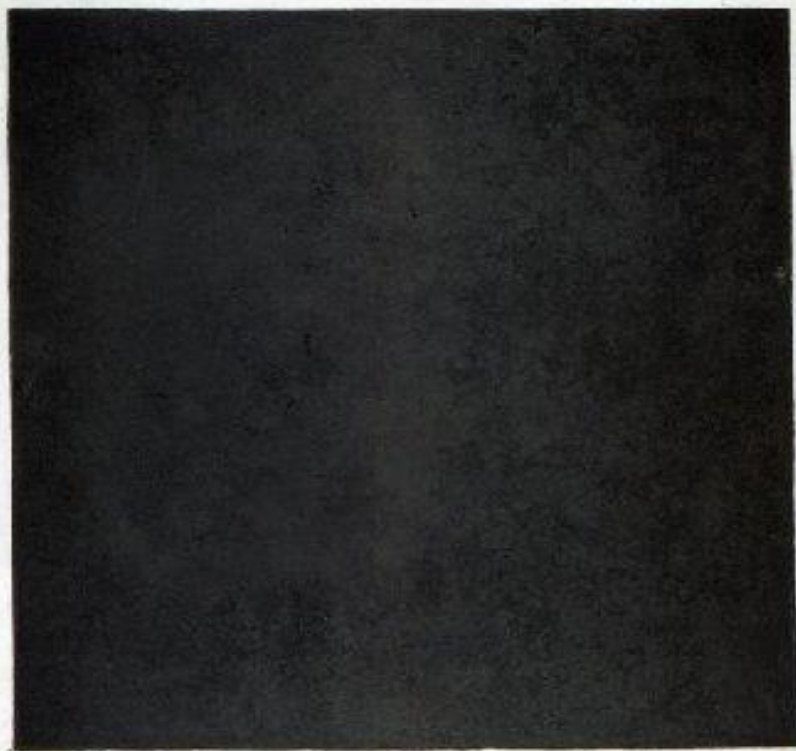

«Атлеты»

«Утро после дождя»

К.Малевич.
«Черный квадрат» -
вершина
абстракционизма

Конструктивизм в живописи

А.М.Ган (1893-1942)

«Блюдо»

Конструктивизм в

литературе

Осип Максимович Брик (1888 – 1945) –

идеолог русского конструктивизма,
литературовед, драматург, критик,
сценарист.

Печатался в журнале «Леф», был редактором, вместе с В.
Маяковским, журналов «Леф» и «Новый леф»

Конструктивизм в архитектуре

Братья Веснины.

Проект
дворца труда в
Москве.

(1923)

- Авангардное искусство по своей форме становится ещё более абстрактным.
- По содержанию ещё более непонятным зрителю.
- Искусство становится элитарным.

**Новая форма рождает новое
содержание. Искусство было
всегда вольно от жизни, и на
цвете его никогда не
отражался цвет флага над
крепостью города.**

В. Шкловский

