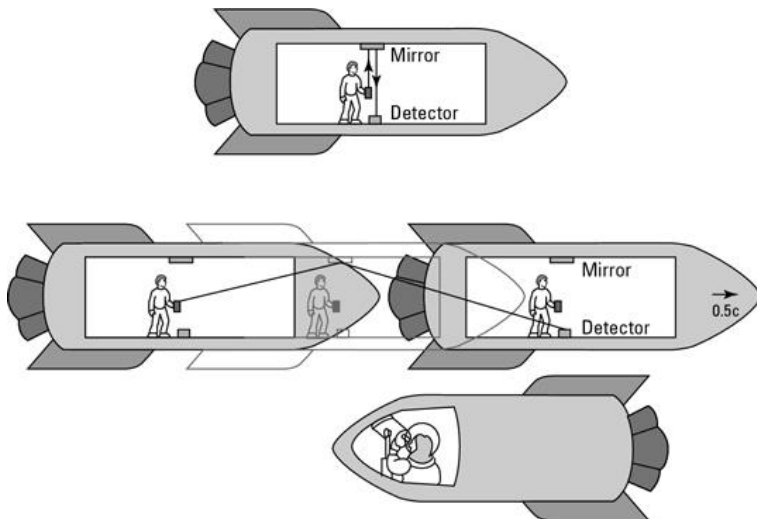

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.

Сделал: Константинов В. 9Г

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

В XX в. Произошла революция в естествознании. За первую треть века ученые проникли в тайну строения атома. А. Эйнштейн изменил понимание пространства, времени и движения своей теорией относительности.

Больших успехов добились микробиология и фармацевтическая промышленность (появление аспирина и антибиотиков)

SAY "BAYER" when you buy Aspirin. Insist!
Unless you see the "Bayer Cross" on tablets, you are not getting the genuine Bayer product prescribed by physicians over 23 years and proved safe by millions for

Colds	Headache
Toothache	Rheumatism
Neuritis	Lumbago
Neuralgia	Pain, Pain

Accept only "Bayer" package which contains proper directions.

На смену классической (ньютоновской) научной картине мира пришла новая - она называется неклассической картиной мира. В ней особое место отводится случайности.

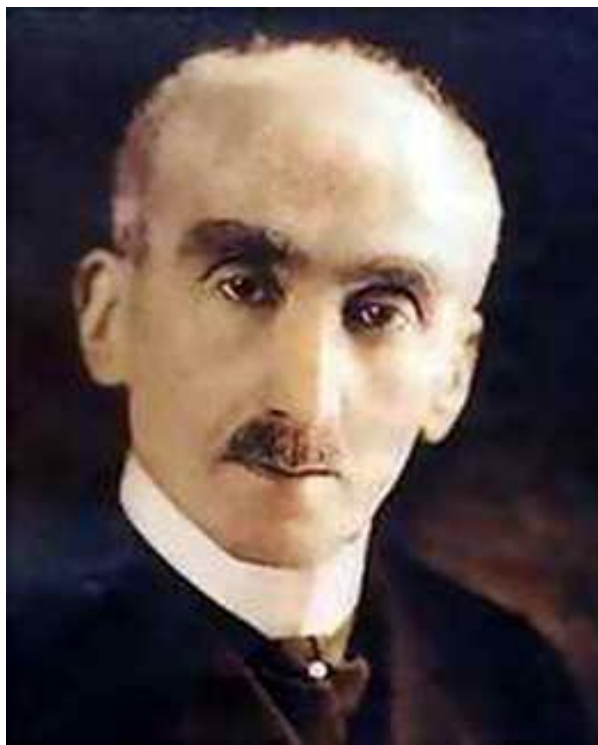
“Природа познавалась как существующая сама по себе, в своих собственных взаимодействиях. Под влиянием теории относительности наметилась тенденция к субъективистским формулировкам”

А.Н.Уайтхед(1925г.)

От картины мира, где царит окончательная истина, произошел переход к пониманию мира с точки зрения субъекта. Такой подход к восприятию мира проявился во всех сферах человеческой деятельности - в культуре, науке и т.д. Так поэт, художник эпохи модернизма (1880-1960-е года) стремится представить свой личный, неповторимый взгляд на мир. В науке проявляется интерес к изучению человека.

Не меньшее значение для понимания особенностей художественного творчества и познания имело учение французского философа А. Бергсона о творческой интуиции.

А. Бергсон (1859-1941гг.)

В конце XIX - начале XX в. В странах Европы и США получила развитие социология - наука об обществе. Широкую известность приобрели труды М. Вебера.

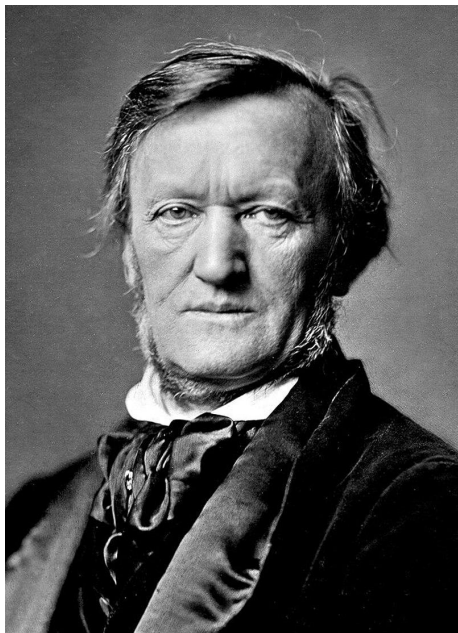
М. Вебер(1864-1920гг.)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Искусствоведы датируют начало нового периода с 1880-х гг.. Этот период получил название “модернизм”. Бурное развитие различных направлений, поиски и эксперименты в искусстве и литературе рубежа веков (1880-1914гг.) получили дальнейшее развитие и переосмысление. В 1920-1930-е ггю на искусство и литературу оказывали огромное влияние совершенно новые явления и события: мировая война и ее последствия, революции, социальные конфликты, подъем национализма.

Символизм

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. Главным средством познания становится символ. В музыке провозвестниками были:

Р. Вагнер (1813-1883гг.)

В литературном творчестве:

Ш. Бодлер(1821-1867гг.)

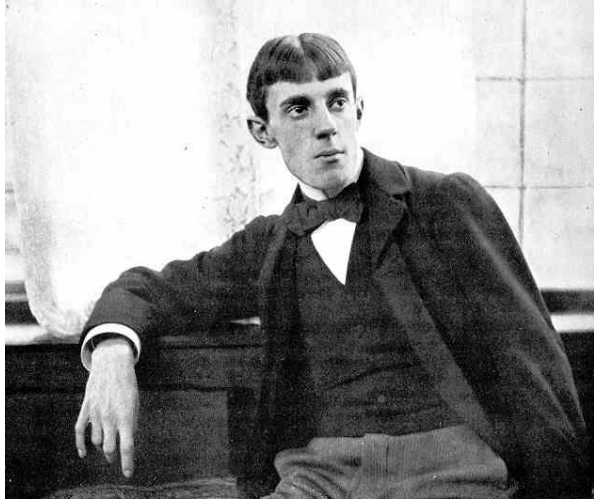

П. Верлен(1844-1896гг.)

С. Малларме(1842-1898гг.)

В изобразительном искусстве:

О. Бердслей (1872-1898 гг.)

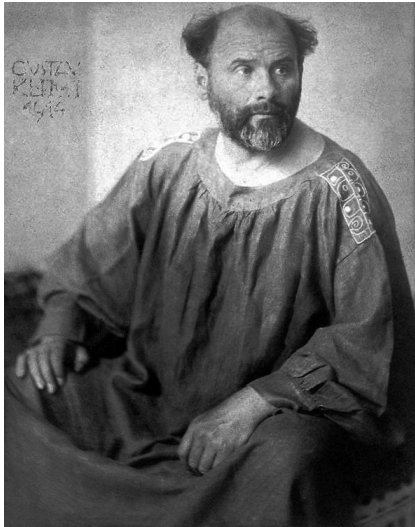
Его работы

Пещера сплина

Любовная записка

Г. Климт (1862-1918гг.)

Его работы

Поцелуй (1907-1908гг.)

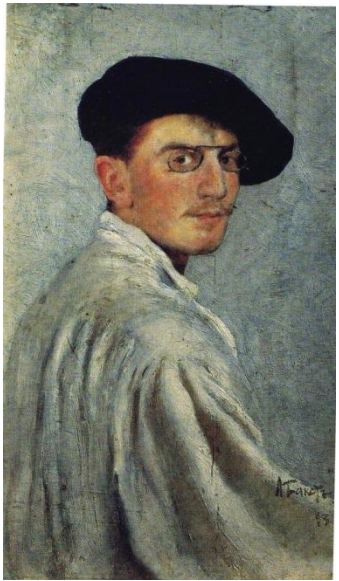

Яблоня 1 (1912г.)

В театральном искусстве этот стиль воплощался в синтезе искусств. Живопись декораций, уникальные костюмы, хореография и сценическое действие становятся равноправными компонентами, созвучными игре актеров. Много в этой области создали художники “Мира искусства” (А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст и т.д.) и организатор парижских сезонов русского искусства С.П. Дягилев.

С.П. Дягилев (1872-1929гг.)

Л.С. Бакст (1866-1924гг.)

Его работы

Ужин (1902г.)

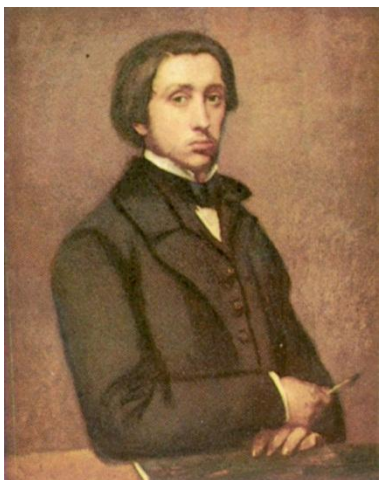

Древний ужас (1908г.)

В начале XX в. большую популярность завоевал новый вид синтетического искусства - кинематограф. Кино стало массовым искусством.

Импрессионизм

Он стремится передать неуловимые произведения природы, движение света в воздухе, импрессионисты писали дробными красками. Они первыми открыли возможность писать чистыми красками, не смешивая их на палитре. Основные представители: Э. Дега, К. Писсарро и т.д.

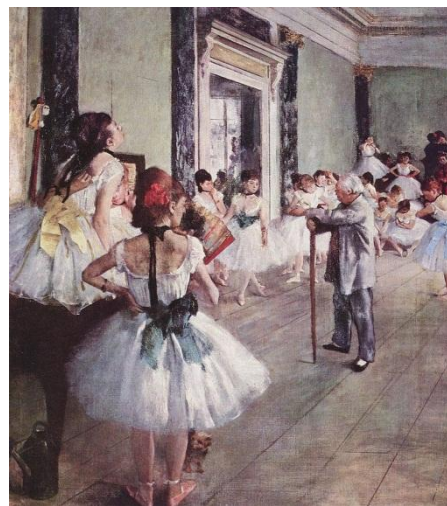

Э. Дега (1834-1917гг.)

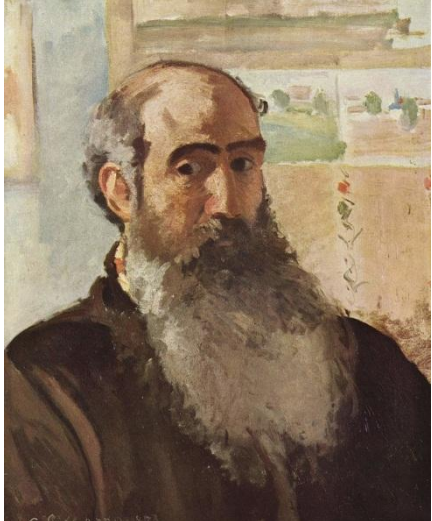
Его работы

Абсент (1876г.)

Урок танцев (1873-1875гг.)

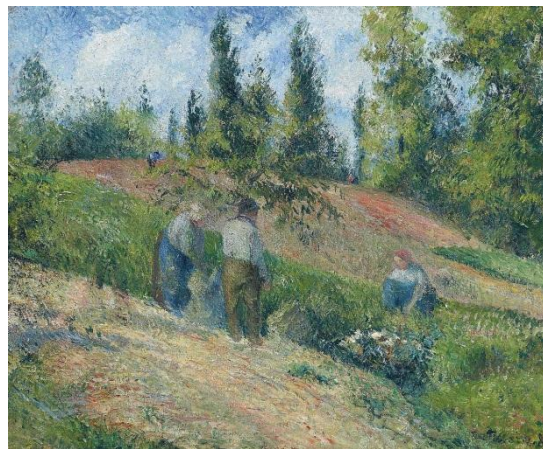

К. Писсаррио (1830-1903гг.)

Его работы

Пастушка (1886г.)

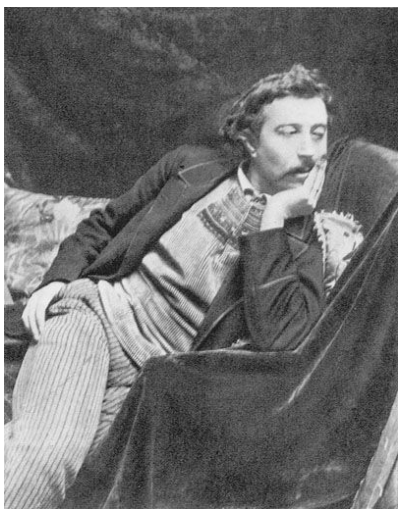

Урожай (1880г.)

Постимпрессионизм

От импрессионистов они унаследовали чистоту цвета. Их работы отличаются эмоциональностью, одухотворенностью.

Представителями этого стиля были: В. Ван Гог, П. Гоген и т.д.

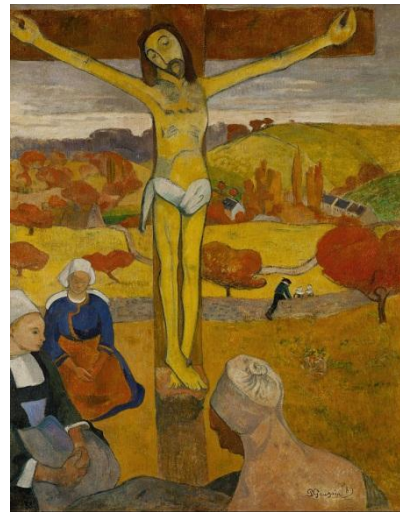

П. Гоген (1848-1903гг.)

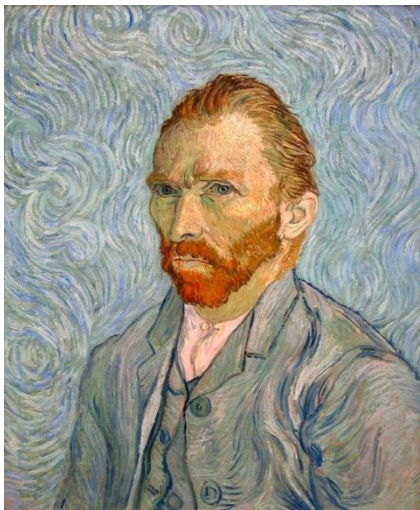
Его работы

Кафе в Арле (1888г.)

Желтый Христос (1889г.)

В. Ван Гог (1853-1890гг.)

Его работы

Подсолнухи (1888г.)

Звездная ночь (1889г.)

Кубизм

Авангардное направление живописи.

Представители кубизма изображали мир в виде геометрических знаков и композиционных конструкций, деформируя облик реальных предметов. Основоположники: П. Пикассо и Ж. Брак.

П. Пикассо (1881-1973гг.)

Его работы

Авиньонские девицы (1907г.)

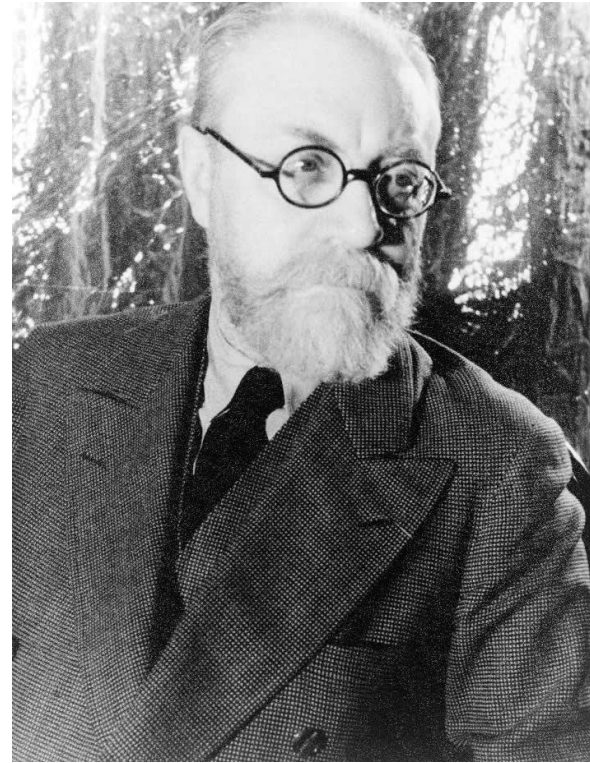
Скрипка и гитара

ФОВИЗМ

С фовизма начинается революция цвета в искусстве. Фовизм использует яркие контрастные цвета и считается одной из форм экспрессионизма. Крупнейшим представителем является А. Матисс.

А. Марке, Париж, набережная лувра (1906г.)

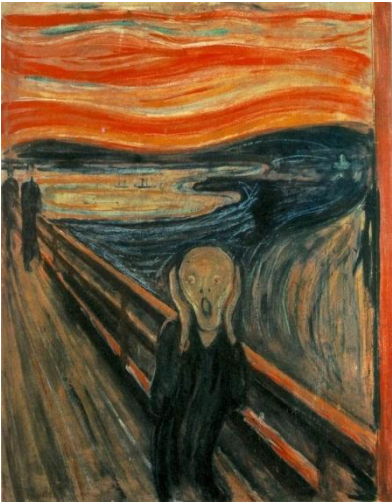

А. Матисс (1869-1954гг.)

Экспрессионизм

Для него характерно субъективное восприятие действительности, деформирование изображения реального мира, гипертрофия переживаний и упоение отчаянием.

Представителем является Э. Нольде.

Э. Мунк, Крик (1893г.)

Э. Нольде (1867-1956гг.)

Неопривитивизм

Для него характерен интерес к Востоку, Детскому творчеству, искусству самоучек, древней наскальной живописи. Среди них занимают особое место: А. Руссо, Э. Карр и т.д.

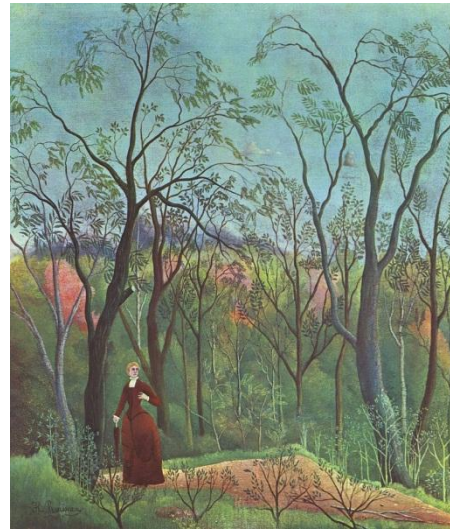

А. Руссо (1844-1910гг.)

Его работы

Карнавальный вечер (1886г.)

Прогулка по лесу (1886-1890гг.)

Абстрактный экспрессионизм

Для этого направления характерен отказ от изображения реальных предметов и создания образа на основе самодостаточной выразительности цвета, линий, форм.

Основоположник - В.В. Кандинский

В.В. Кандинский (1866-1944гг.)

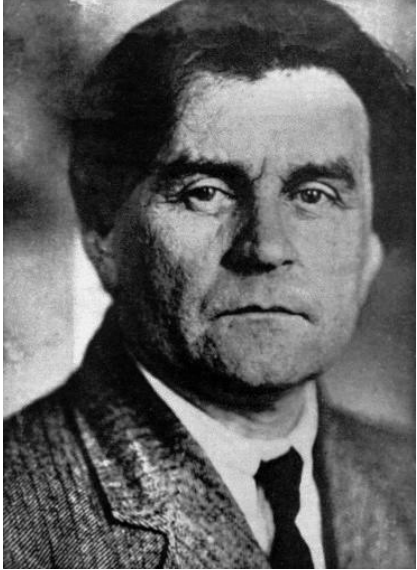
Его работа

Без названия (1910г.)

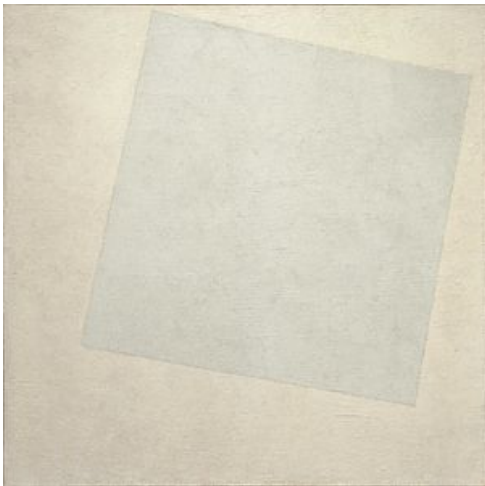
Супрематизм

Одно из течений абстрактного искусства,
относится к типу геометрической абстракции.
Создатель - К.С. Малевич.

К.С. Малевич (1875-1935гг.)

Его работы

Белое на белом (1918г.)

Черный квадрат (1915г.)

Дадаизм

Ему свойственно отрицание классической традиции и всех существующих форм искусства, использование техники коллажа, создание абсурдных произведений из случайных предметов. Один из представителей - М. Дюшан.

Фонтан (1917г.)

М. Дюшан (1887-1968гг.)

Сюрреализм

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: С. Дали, Ж. Миро, И. Танги и др.

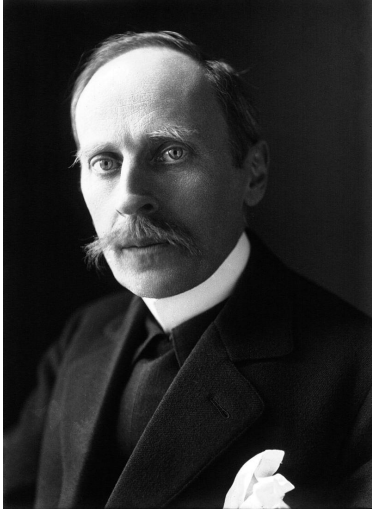
С. Дали (1904-1989гг.)

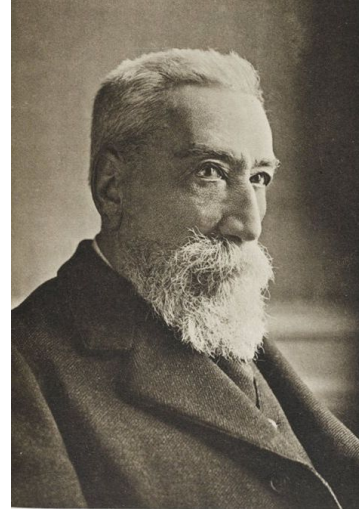
Ж. Миро (1893-1983гг.)

ЛИТЕРАТУРА

У многих литераторов в те годы были предчувствия кануна социальных потрясений, тем самым порождая настроения пессимизма и тоски. В той или иной форме это находило отражение в творчестве. Писатели обращались к темам несправедливости в обществе, судьбе творческой личности. Перу Р. Роллана принадлежит серия биографических произведений о выдающихся художниках и музыкантах. А. Франс издал ряд антибуржуазных романов. Американские писатели Ф. Норрис, Т. Драйзер, Э. Синклер создали крупные произведения критического реализма.

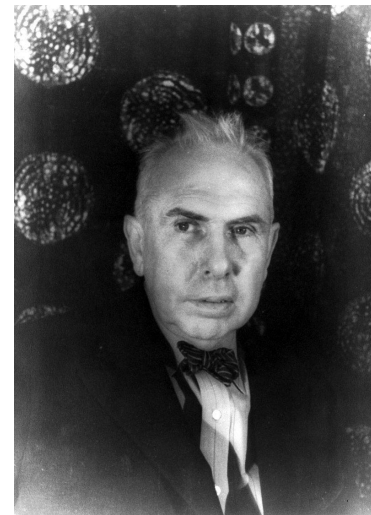
Перу Р. Роллан (1866-1944гг.)

А. Франс (1844-1924гг.)

Ф. Норрис (1870-1902гг.)

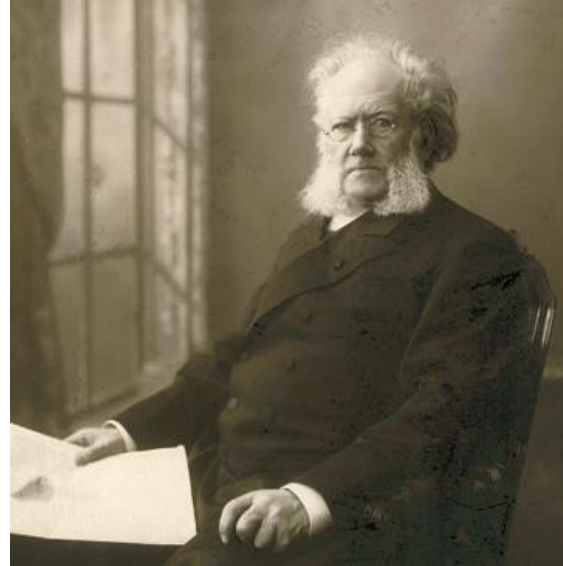

Т. Драйзер (1871-1945гг.)

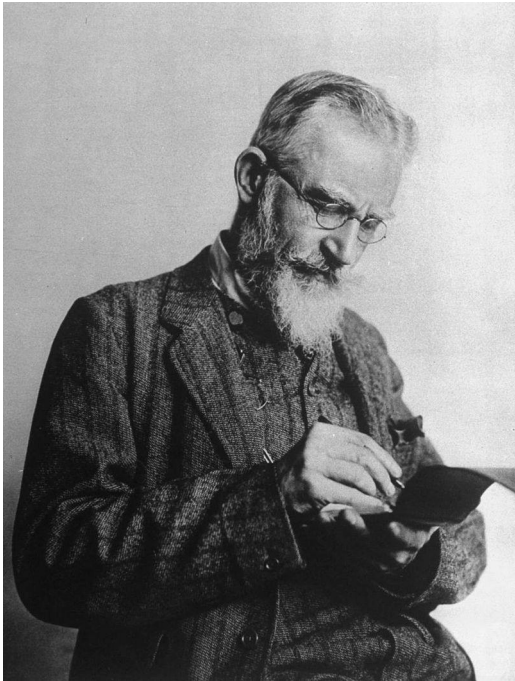
На рубеже веков произошло обновление драматургии. Творчество Б. Шоу способствовало выходу из идейного и художественного тупика. Новаторами в области драматургии выступили Г. Ибсен, А.П. Чехов, Г. Гауптман.

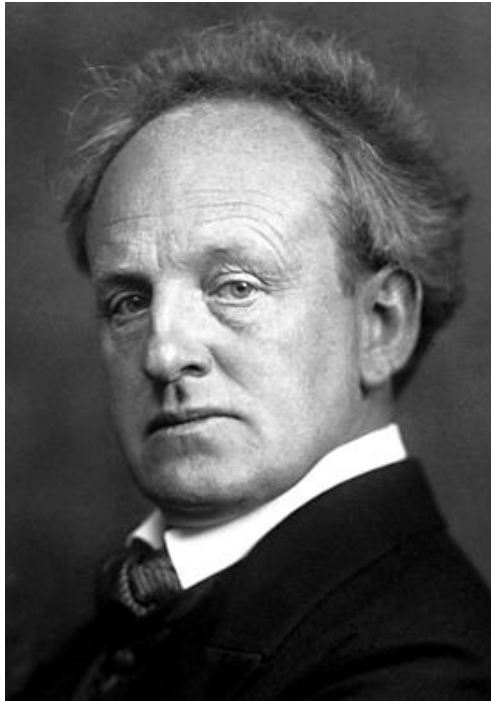
А.П. Чехов (1860-1904гг.)

Г. Ибсен (1828-1906гг.)

Б. Шоу (1856-1950гг.)

Г. Гауптман (1862-1946гг.)

В 20-е годы появляется плеяда ярких, талантливых молодых писателей, создавших литературу “потерянного поколения” - так американская писательница Г. Стайн назвала группу американских литераторов, проживавших в Париже.

Это направление в литературе
Отразило протест против
Бесчеловечной бойни
Первой мировой войны.

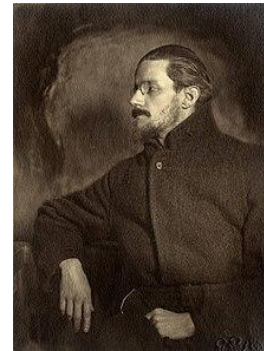

Г. Стайн (1874-1946гг.)

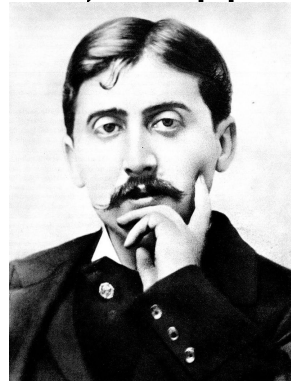
В те же годы появляются крупные произведения литературно-художественного авангарда - роман “Улисс” писателя Дж. Джойса, романы “Америка”, “Замок”, “Процесс”, Ф. Кафки, “В поисках утраченного времени” М. Пруста.

Ф. Кафка (1883-1924гг.)

Дж. Джойс (1882-1941гг.)

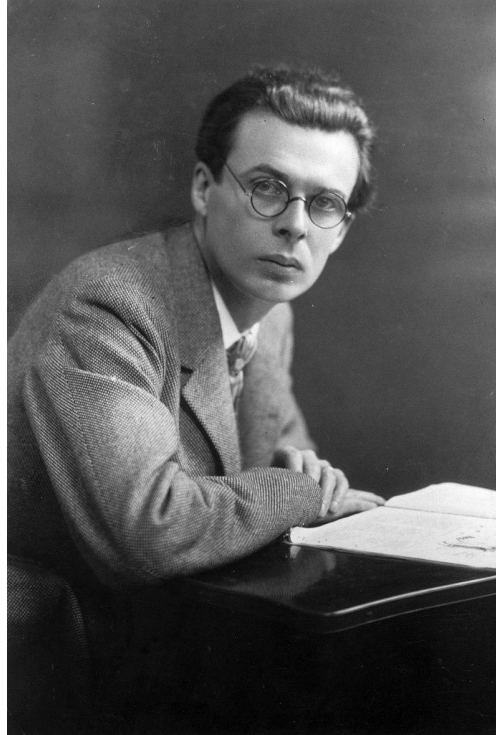

М. Пруст (1871-1922гг.)

Реальная жизнь не давала основания для оптимизма, расцветает жанр антиутопии (романы Е.И. Замятина, О. Хаксли и т.д.)

Е.И. Замятин (1884-1937гг.)

О. Хаксли (1894-1963гг.)

В 30-е годы Великая депрессия, наступление фашизма, распространение тоталитарных режимов и надвигающаяся Вторая мировая война не смогли не сказаться самым трагическим образом на судьбе и творчестве литераторов и художников. Эмиграция писателей и художников из Европы, из стран, где утвердился фашизм и тоталитарный режим, перенесла центр художественной культуры в США, в Нью-Йорк. В творчестве литераторов и художников 20-30-х годов 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 пропоганды.