

История мировой культуры

Основные направления
в художественной культуре
XX века

План лекции

- 1. Социокультурная ситуация начала XX века.
- 2. Авангардизм и постимпрессионизм.
- 3. Интуитивизм, фрейдизм и экзистенционализм как философская база культуры XX века.
- 4. Кубизм и фовизм.
- 5. Футуризм, экспрессионизм, абстракционизм и сюрреализм – мир в образах художественных направлений.
- 6. Русский Серебряный век – очарование и трагедия прекрасной эпохи.

Социокультурная ситуация начала XX века

В 20 веке человечество пережило несколько глобальных кризисов, две мировые войны, господство тоталитарных режимов в Германии, Италии, Испании и в СССР, а также множество социальных революций. Революции произошли и в области науки и техники. Ритм жизни невообразимо ускорился.

Все это не могло не отразиться на культуре и искусстве, где возникло множество новых школ и направлений. Эти школы и направления часто не признавали друг друга, боролись, возникали и гибли, но при этом у них была одна общая черта — все они отрицали художественные ценности прошлого, старую мораль и устоявшиеся формы общественной жизни.

В искусстве 20 века с чрезвычайной и во многом определяющей силой распоряжаются законы, присущие именно и **исключительно переломному времени.**

Они проявляются не только в том - что и как отражает искусство, не только в развитии охранительских тенденций и в **новаторстве, отвергающем**

художественный опыт прошлого, вплоть до отрицания возможности воплотить новые идеи в изобразительной форме.

Изменения, переживаемые в переломные эпохи, обнимают как внутреннюю структуру искусства, так практически и всю сферу его взаимоотношений с окружающим миром, в которой действуют отнюдь не только собственно художественные, стилевые, но и целый комплекс внестилевых сил.

Они могут быть сгруппированы по трем крупным направлениям:

- идейно-художественная проблематика;
- вопросы социально-исторической природы искусства;
- особенности его национального и интернационального характера.

С точки зрения национальной и интернациональной проблематики искусство 20 века выглядит многоликой панорамой национальных искусств, региональных общностей и международных художественных движений. Их особенности, и динамика самым неотъемлемым образом связаны с социально-исторической типологией искусства и ее развитием.

**Утверждая свое самосознание,
искусство регионов, стран и народов
мира вместе с тем испытывает
нарастающее воздействие всеобщей
интернационализации
художественных культур мира**

Хотя хронологические рамки отдельных столетий совсем необязательно совпадают с радикальными сдвигами в истории культуры, случилось так, что именно между XIX и XX веками, по крайней мере в Европе и Америке, обозначился определенный перелом в мироощущении людей и их отношении к действительности.

Бурно развивались наука и техника, материальное производство, общественная жизнь, происходило ослабление религиозного сознания, менялись и другие стороны человеческого бытия, что, как в зеркале, конкретно и зримо отражалось в искусстве. **Словно предвещая новый этап его развития, уже к концу прошлого века, в качестве реакции на критический реализм и натурализм предшествующей эпохи, творческая интеллигенция Европы переболела недолгой, но острой болезнью так называемого **декадентства** (от фр. decadence — упадок).**

«Много кризисов искусство пережило за свою историю... Но то, что происходит с искусством в нашу эпоху, не может быть названо одним из кризисов в ряду других. Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах.

Окончательно померк старый идеал классически прекрасного искусства, и чувствуется, что нет возврата к его образам». *Н. Бердяев*

2. Авангардизм и постимпрессионизм

Авангардизм – (от франц. – передовой отряд) – движение художников XX в., для которого характерно стремление к коренному обновлению художественной практики, разрыву с ее устоявшимися принципами и традициями и поиску новых, необычных содержания, средств выражения и форм произведения, взаимоотношения художников с жизнью.

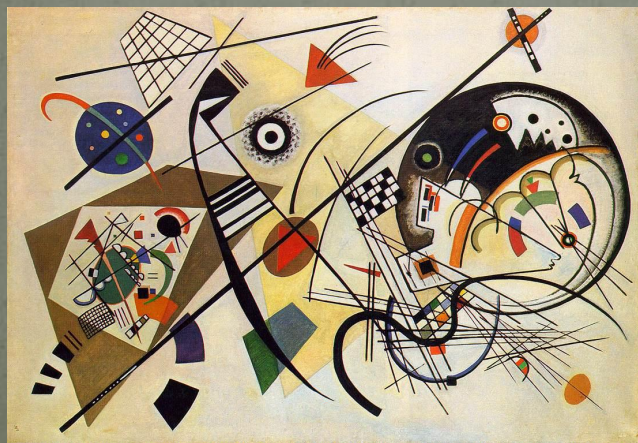
В противоречивости движений авангардизма преломились острейшие социальные антагонизмы эпохи, отразились растерянность и отчаяние перед лицом общественных катастроф и стремление отыскать новые способы эстетического воздействия на реальную жизнь, в большинстве случаев приводившие к утопическим идеям. **Авангардисты понимают искусство как своего рода магическое средство воздействия на социальное устройство общества.** Черты авангардизма проявились в ряде школ и течений модернизма, который интенсивно развивался в период 1905-1930-х гг. как в России, так и в Европе (фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм, абстракционизм).

Постимпрессионизм (от французского слова *postimpressionisme*) – направление в мировой живописи возникшее в конце 19 века, вследствие упадка популярности импрессионизма и является естественным продолжением развития этого течения. **Главной отличительной чертой постимпрессионистов было то, что они отошли от передачи мгновенно-чувственной картины окружающего мира и пытались передать зрителю глубинный философский смысл бытия и пространства.** Для постимпрессионизма характерен синтез света и цвета, устойчивые закономерности цветовых сочетаний и форм, построение картин на яркой цветовой гамме с выразительным рисунком и в свободных композиционных решениях.

Авангардизм в живописи

Постимпрессионизм

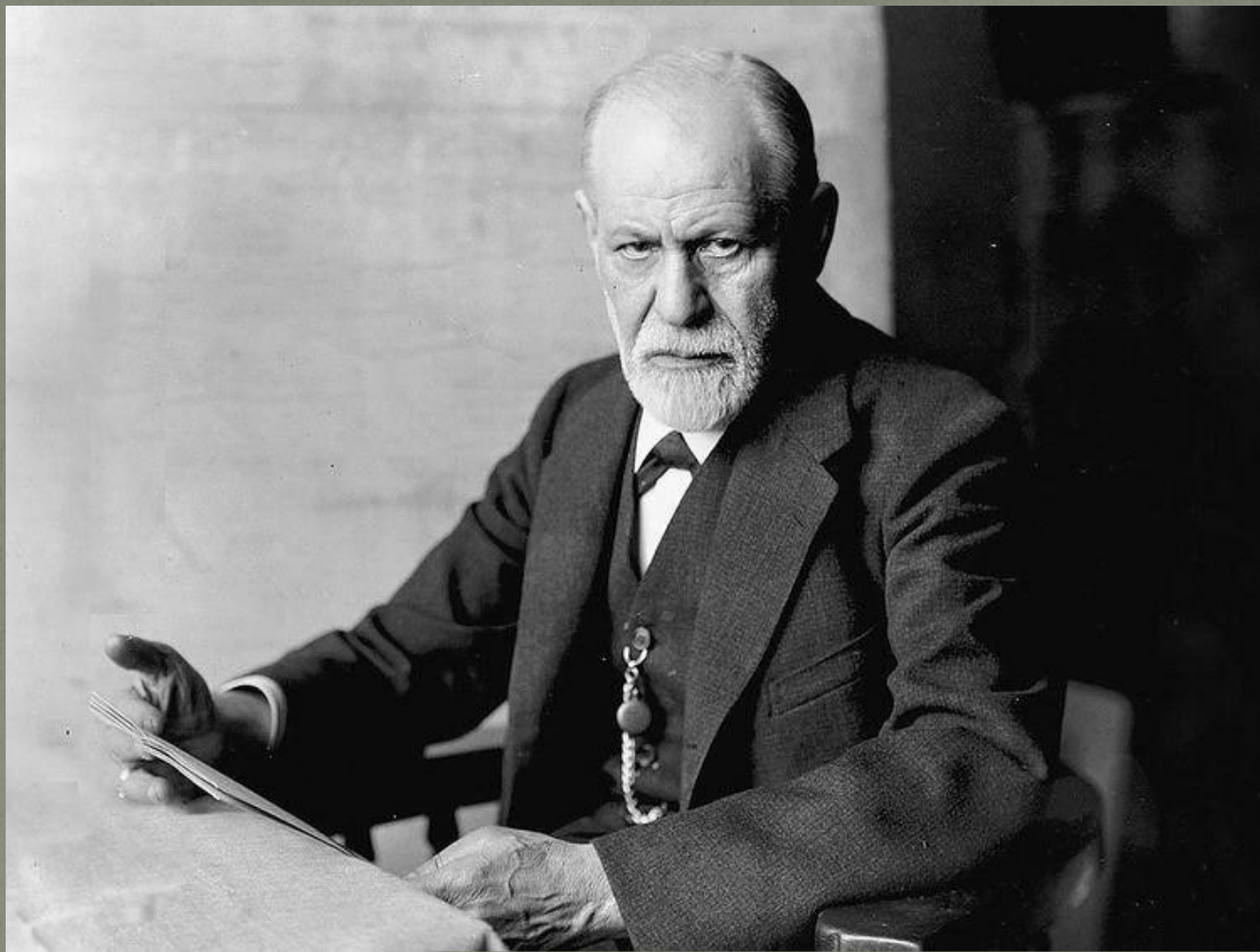

3. Интуитивизм, фрейдизм и экзистенционализм как философская база культуры XX века.

ИНТУИТИВИЗМ — философско-методологическая установка, признающая «последним основанием» бытия и познания непосредственное («живое») отношение человека и мира, которое преодолевает расчленение реальности на субъект и объект.

Фрейдизм – это теория психоанализа, которая объясняет некоторые психические процессы, происходящие на бессознательном уровне. По мнению Фрейда, вся психическая жизнь человека состоит из трех основных уровней: бессознательного, предсознательного и сознательного.

Зигмунд Фрейд

Экзистенциализм, или философия существования, анализирует условия человеческого существования, бытия, особенно внимание обращая на «пограничные» условия жизни человека в кризисных ситуациях и жестких испытаниях.

Экзистенциализм – это антропологический поворот философии к человеку, его внутреннему миру.

А. Камю так сформулировал задачу философии: что нужно делать, чтобы утвердить справедливость, найти истину, вселить в людей надежду?

4. Кубизм и фовизм.

Кубизм – узнаваемый, необычный стиль, отображающий природу, людей, неодушевленные предметы, не прибегая к имитации. Кубизм в живописи зародился в первой четверти XX века и стал одним из направлений развития модернистской культуры

Характерные особенности фовизма:

предельно интенсивное звучание открытых цветов; сопоставление контрастных хроматических плоскостей, заключенных в обобщенный контур; сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

На вопрос: "Что такое фовизм?" Вламинк отвечал, в частности: "Это – я, мой стиль определенного периода, моя революционная и свободная манера, мой отказ от академизма, мой синий, мой красный, мой желтый, без смешивания". Каждый из представителей фовизма мог бы сказать примерно то же самое.

5. Футуризм, экспрессионизм, абстракционизм и сюрреализм – мир в образах художественных направлений.

Футуризм (от лат. *futurum* — будущее) — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х гг. XX в., прежде всего в Италии и России.

Футуристы проповедовали разрушение форм и условностей искусства ради слияния его с ускоренным жизненным процессом XX века. Для них характерно преклонение перед действием, движением, скоростью, силой и агрессией; возвеличивание себя и презрение к слабому; утверждался приоритет силы, упоение войной и разрушением. В этом плане футуризм по своей идеологии был очень близок как правым, так и левым радикалам: анархистам, фашистам, коммунистам, ориентированным на революционное ниспровержение прошлого.

Основные признаки футуризма:

- бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы;
- отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, устремленное в будущее;
- бунт против привычных норм стихотворной речи, экспериментаторство в области ритмики, рифмы, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат;
- поиски раскрепощенного «самовитого» слова, эксперименты по созданию «заумного» языка;
- культ техники, индустриальных городов;
- пафос эпатажа.

Экспрессионизм возник одновременно в различных городах Германии, как ответ на распространенное мнение о дисгармонии между человечеством и окружающим миром. Экспрессионизм был вдохновлен искусством символистов, но выступал против академизма и импрессионизма в живописи.

Наиболее ощутимым было влияние на экспрессионизм творчества В. Ван Гога, Э. Мунка, Дж. Энсора – художники переняли методику использования цвета и света, искаженную передачу форм и линий для усиления впечатлений от картины.

Абстракционизм - стиль или направление в живописи. Абстракционизм или абстрактный жанр подразумевает отказ от изображения реальных вещей и форм. Абстракционизм направлен на то, чтобы вызвать у человека определённые эмоции и ассоциации. Для этих целей картины в абстрактном стиле пытаются выразить гармонию цвета, форм, линий, пятен и так далее. Все формы и цветовые сочетания, которые находятся в периметре изображения, имеют идею, своё выражение и смысловую нагрузку. Как бы ни казалось зрителю, глядя на картину где кроме линий и клякс ничего нет, всё в абстракции подчинено определённым правилам выражения.

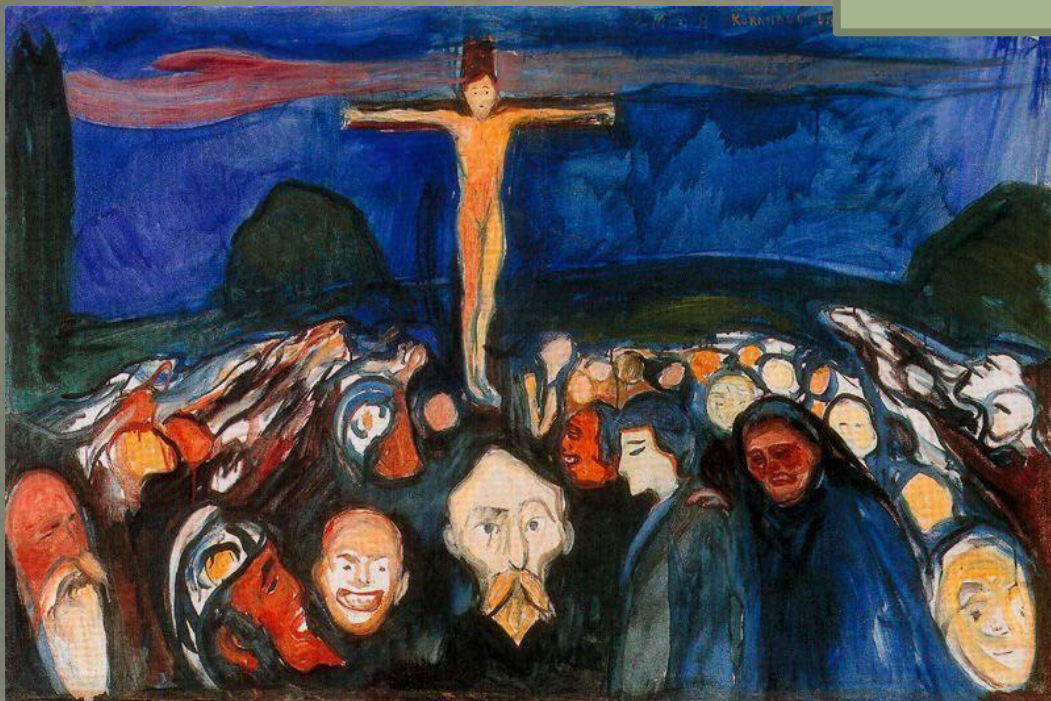
Сюрреализм – модное движение в живописи в межвоенные годы. Сформировалось направление в 1920-е годы во Франции, откуда распространилось по всей Европе, став одним из наиболее влиятельных стилей и направлений в искусстве авангарда.

Футуризм в живописи

Экспрессионизм

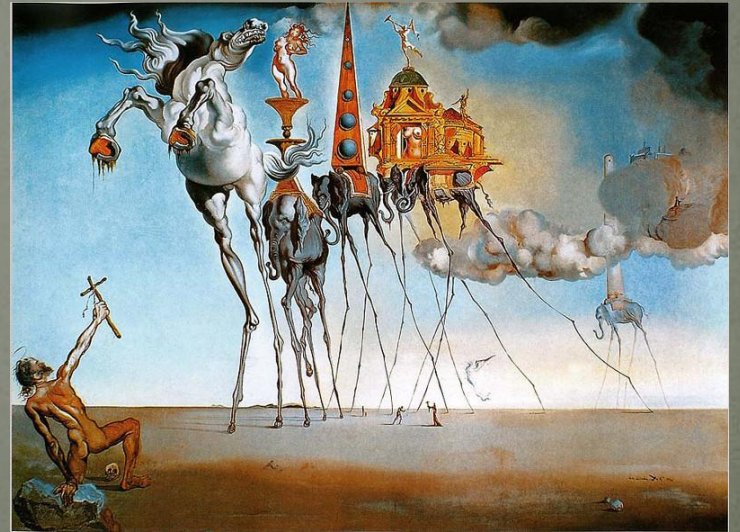

Абстракционизм

Сюрреализм

Русский Серебряный век – очарование и трагедия прекрасной эпохи.

Н.А.Бердяев термин «Серебряный век» заменил назвал «русским культурным ренессансом» («ренессансом начала 20 века»), поскольку толковал его широко – как пробуждение «философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувствительности, религиозного искания»

Духовная жизнь России этого периода отличалась небывалой насыщенностью, продолжением прекрасных художественных традиций, стремлением обновить поэтический язык, желанием воскресить к новой жизни чуть ли ни все образы и формы, выработанные человеческой культурой, и вместе с тем множеством экспериментов, где делалась принципиальная установка на "новизну".

Экстенсивный в своих глобальных исканиях серебряный век был интенсивным в творческом содержании. Художникам во всех сферах искусства было тесно в рамках установившихся классических правил.

Активный поиск новых форм содействовал появлению символизма, акмеизма, футуризма в литературе, кубизма и абстракционизма в живописи, символизма в музыке и т.д. Наряду с реализмом господствующим мировосприятием и стилем в искусстве рубежа веков стал символизм - новая форма романтизма.

Искусство и философия Серебряного века отличались элитарностью, интеллектуализмом. Поэтому нельзя отождествлять всю поэзию конца XIX — начала XX века с Серебряным веком. Это более узкое понятие. Иногда, правда, предпринимая попытку определить сущность идейного содержания Серебряного века через формальные признаки (литературные течения и группировки, социально-политические подтексты и контексты), исследователи ошибочно смешивают их. На самом деле в хронологических границах этого периода сосуществовали самые различные по происхождению и эстетической направленности явления: модернистские течения, поэзия классической реалистической традиции, крестьянская, пролетарская, сатирическая поэзия... Но Серебряный век — это не хронологический период.

Сам термин “серебряный век” возник по аналогии с золотым веком русской поэзии – первой половиной XIX века, времени, когда творили Александр Сергеевич Пушкин, Александр Сергеевич Грибоедов, Михаил Юрьевич Лермонтов, Василий Андреевич Жуковский и другие известные и знаменитые поэты.

Сами термины восходят к античной литературе, писатели того значительного периода в истории человечества полагали, что жизнь человека начинается “золотым”, а заканчивается “железным” веком.

Применительно к поэзии подобное обозначение эпох принято возводить к появившемуся в 1829 году стихотворению Петра Андреевича Вяземского “Три века поэтов”, в котором говорится о безвозвратно ушедшем “золотом веке”

СИМВОЛИЗМ – модернистское течение, утверждающее индивидуализм, интерес к проблеме личности. Основным принципом эстетики является искусство для искусства”, “тайнопись неизречённого”, недосказанность, замена образа.

Старшие символисты: В. Брюсов, Ф. Сологуб, Д. Мережковский, З. Гиппиус, младшие – А. Блок, К. Бальмонт, А. Белый.

Поэты-символисты внесли существенный вклад в развитие отечественной культуры.

Наиболее талантливые из них по-своему отразили трагизм положения человека, не сумевшего найти своего места в жизни, в мире, сотрясаемом грандиозными социальными конфликтами, пытались отыскать новые способы для художественного осмысления мира.

Имена поэтов, составивших духовное ядро
Серебряного века, всем известны:

Валерий Брюсов, Фёдор Сологуб,
Иннокентий Анненский, Александр
Блок, Максимилиан Волошин, Андрей
Белый, Константин Бальмонт, Анна
Ахматова, Николай Гумилёв, Марина
Цветаева, Вячеслав Иванов, Игорь
Северянин, Борис Пастернак,
Георгий Иванов и многие другие.

Борис Пастернак

Николай Гумилев

Валерий Брюсов

Марина Цветаева

Александр Блок

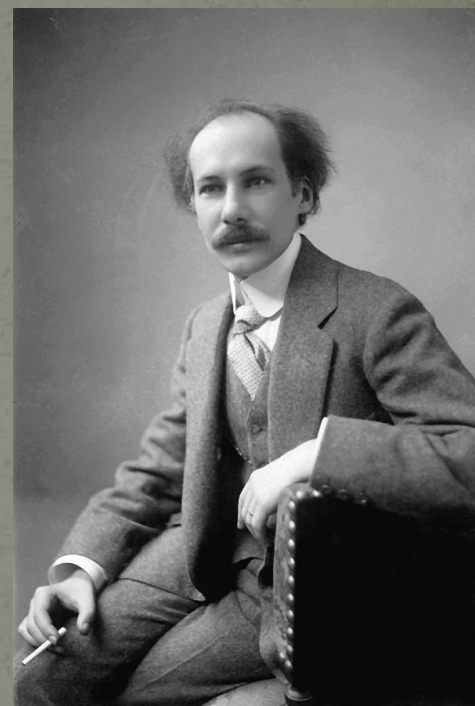
Анна Ахматова

Игорь Северянин

**Максимилиан
Волошин**

Андрей Белый

Поэты Серебряного века стремились преодолеть также и попытки второй половины XIX века объяснить поведение человека социальными условиями, средой и продолжали традиции русской поэзии, для которой человек был важен сам по себе, важны его мысли и чувства, его отношение к вечности, к Богу, к Любви и Смерти в философском, метафизическом смысле.

Владимир Владимирович Маяковский (1893 – 1930) – знаменитый советский поэт 20 века, публицист, драматург, художник. Кроме того – талантливый актер кино, режиссер и сценарист.

Поток сознания

(англ. Stream of consciousness) — приём в литературе XX века преимущественно модернистского направления, непосредственно воспроизводящий душевную жизнь, переживания, ассоциации, претендующий на непосредственное воспроизведение ментальной жизни сознания посредством сцепления всего вышеупомянутого, а также часто нелинейности, оборванности синтаксиса.

Термином «серебряный век» (предложенным философом Н. А. Бердяевым или литератором Н. С. Гумилевым) обозначается период развития русской культуры рубежа XIX-XXвв. (приблизительно с 1880-1890-х до 1910-1920-х гг.), **для которого были характерны:**

- **очень интенсивная духовная жизнь и творческий поиск; сосуществование и борьба множества художественно-эстетических стилей.** Главным противостоянием считается борьба классического искусства («старого», то есть искусства традиций XVIII-XIXвв.) и модернизма (модерна) — «нового искусства», в состав которого входило множество новых течений (символизм, импрессионизм, авангардизм и пр.), отрицающих все предшествующие **каноны;**

Предпосылки явления серебряного века: огромные достижения русской культуры XIX в. создавали ощущение исчерпанности прежних подходов и стимулировали поиск новых, а экономический подъем (возникновение массового производства, нарушение гармонии между природой и человеком) и социально-политический кризис начала XX в. порождали томительное предчувствие перемен, ожидание скорых свершений — триумфальных или катастрофических.

- **существование множества творческих объединений** («Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Гилея» и пр.), крупнейшим из которых был «Мир искусства» в Санкт-Петербурге; продолжение интеграции отечественного искусства в мировое (так, отечественный балет и живопись начинают занимать передовые позиции на мировом уровне);
  - **стремление синтезировать различные виды искусства** (в балете большую роль начинают играть созданные художниками костюмы и декорации, художники и литераторы ищут философское обоснование для своих творческих методов и т. д.);
- **сохранение элитарности искусства** (как и попыток ее преодоления, то есть попыток направить искусство «в народные массы»).

Выводы:

В 20 веке искусство приобретает совершенно особый характер, обусловленный глубочайшими переворотами в политической, экономической и общественной жизни целого ряда стран. Войны и революции начала века решительно изменили соотношение сил на мировой арене, создали новые рубежи в истории человечества.

Никогда ранее борьба двух культур — буржуазной и пролетарской — не принимала столь обостренного характера, отражающего непримиримость классовых противоречий, как в эпоху империализма, в эпоху ломки капиталистических отношений и построения первого в мире нового, социалистического общества.

Было бы ошибкой признать начало 20 века временем безраздельного господства буржуазной культуры, идеалистической философии и эстетики, всякого рода формалистических направлений в искусстве, эпохой беспрепятственного расцвета декаденства.

Чем яснее вырисовываются все сложности и противоречия этого времени, тем очевиднее становится, что кризис буржуазной культуры, отмеченный оживлением эстетских тенденций и ожесточенными нападками на реализм, не мог остановить поступательного движения искусства. Реалистическое искусство в этот период развивалось под знаком борьбы против всего реакционного, отмирающего.

Для модернистских, формалистических направлений начала 20 века более всего характерен отказ от прогрессивных демократических идеалов, объявление искусства самодовлеющим, независимым от общественных условий. Они отрицают назначение искусства выносить приговор явлениям действительности, стремятся отгородить, изолировать искусство от жизни, а художника — от народа.

Возникает искусственное замыкание художника в его мастерской, сведение его деятельности к решению узких, субъективных или даже чисто формальных задач.

Искусство в XX в. развивалась в нескольких параллельных направлениях. При этом ни один из рядов стилевой эволюции искусства и литературы не исчерпывает собой всего их развития и не охватывает его в целом, только во взаимодействии они формируют целостную историю культуры XX в.