

тема **5**

**КУЛЬТУРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
XIX И XX ВЕКОВ**

Форма отчётности по уроку:

- Конспект презентации;
- Письменно выполнить задание 7 на стр. 220

- ▶ Художественная культура XIX века:
романтизм, реализм, импрессионизм,
СИМВОЛИЗМ
- ▶ Художественная культура XX века –
авангард

Общая характеристика культуры XIX века

- ▶ От Просвещения была унаследована идея освобождения личности от авторитета власти и религии
- ▶ Укореняется идея социальной сущности человека (легла в основу демократических движений)
- ▶ Новые условия материального производства предопределили развитие массового образования

Художественная культура XIX века

- ▶ Возникновение новых художественных стилей и школ
- ▶ Появляется определенная не востребованность художественной культуры, т.к. буржуазия, как доминирующее сословие, имела усредненный эстетический вкус
- ▶ Архитектура отходит на второй план, на первый перемещается поэзия и музыка
- ▶ Появляется кино и фотография

Романтизм

- ▶ Возникновение романтизма связано с разочарованием в идеях Просвещения
- ▶ Романтизм выражал тоску по абсолютной гармонии и самосовершенствованию людей

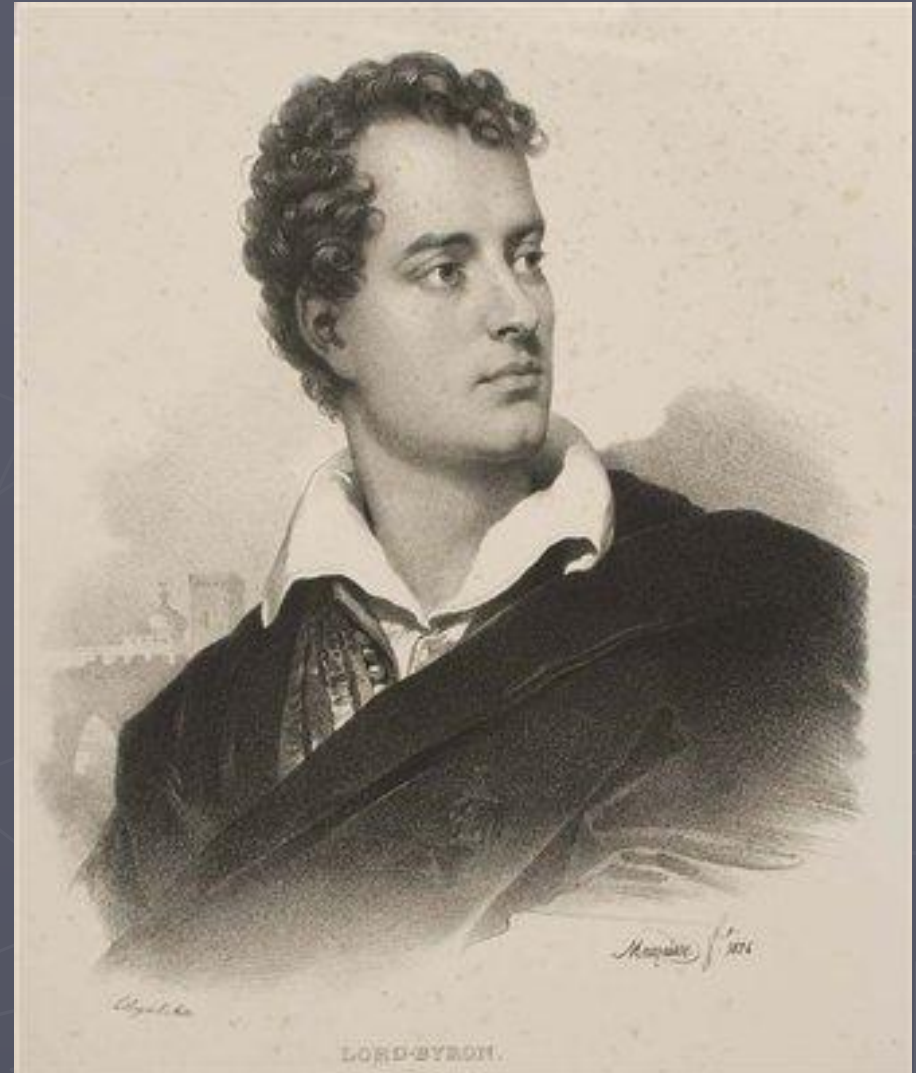
- ▶ Ориентирован на идею самобытной индивидуальности и неисчерпаемости духовного мира человека
- ▶ Расцвет романтизма – 20-30 гг 19 в.
- ▶ Творческий метод – ирония
- ▶ Господствующая тема – конфликт между героем и окружающей средой

Романтизм в литературе

Джордж Гордон Байрон

(1788 – 1824 гг)

- ▶ Цикл «Восточные поэмы» (1813-1814): («Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара»).
- ▶ Дон Жуан

Стендаль (Анри Мари Бейль) (1783-1842 гг)

- ▶ «Красное и чёрное» (1830)
- ▶ «Пармская обитель» (1839)
- ▶ «Люсьен Левей»
(незавершённый роман, 1830)
- ▶ Биографии Моцарта и Россини

Романтизм в музыке

Франц Шуберт
(1797—1828)

- ▶ Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» 1832, «Зимний путь» 1827
- ▶ Неоконченная симфония 1822

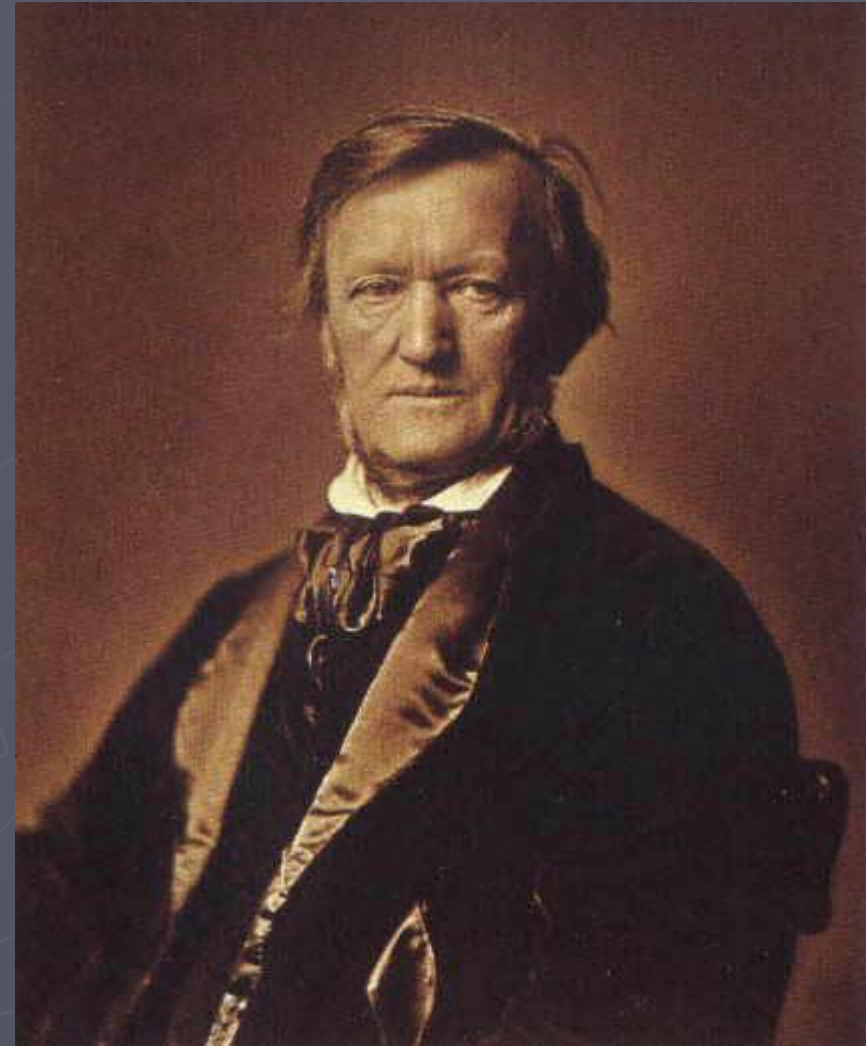
Гектор Берлиоз
(1803-1869)

Фантастическая
симфония
(1803-1831)

Рихард Вагнер (1813-1883)

- ▶ Стремился показать душевную драму сильных характеров
- ▶ Привнес в свою музыку черты субъективизма и психологической усложненности
- ▶ «Тристан и Изольда»; «Летучий голландец»; тетралогии «Кольцо нибелунга» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов»)

РОМАНТИЗМ В ЖИВОПИСИ:

- ▶ Отказ от классической выверенности в композиции (композиция становится динамичной)
- ▶ Появился насыщенный колорит, который был основан на контрастах света и тени, теплых и холодных тонов
- ▶ В портрете важнейшим становится отображение неординарных характеров, мимолетного движения человеческой души

Реализм

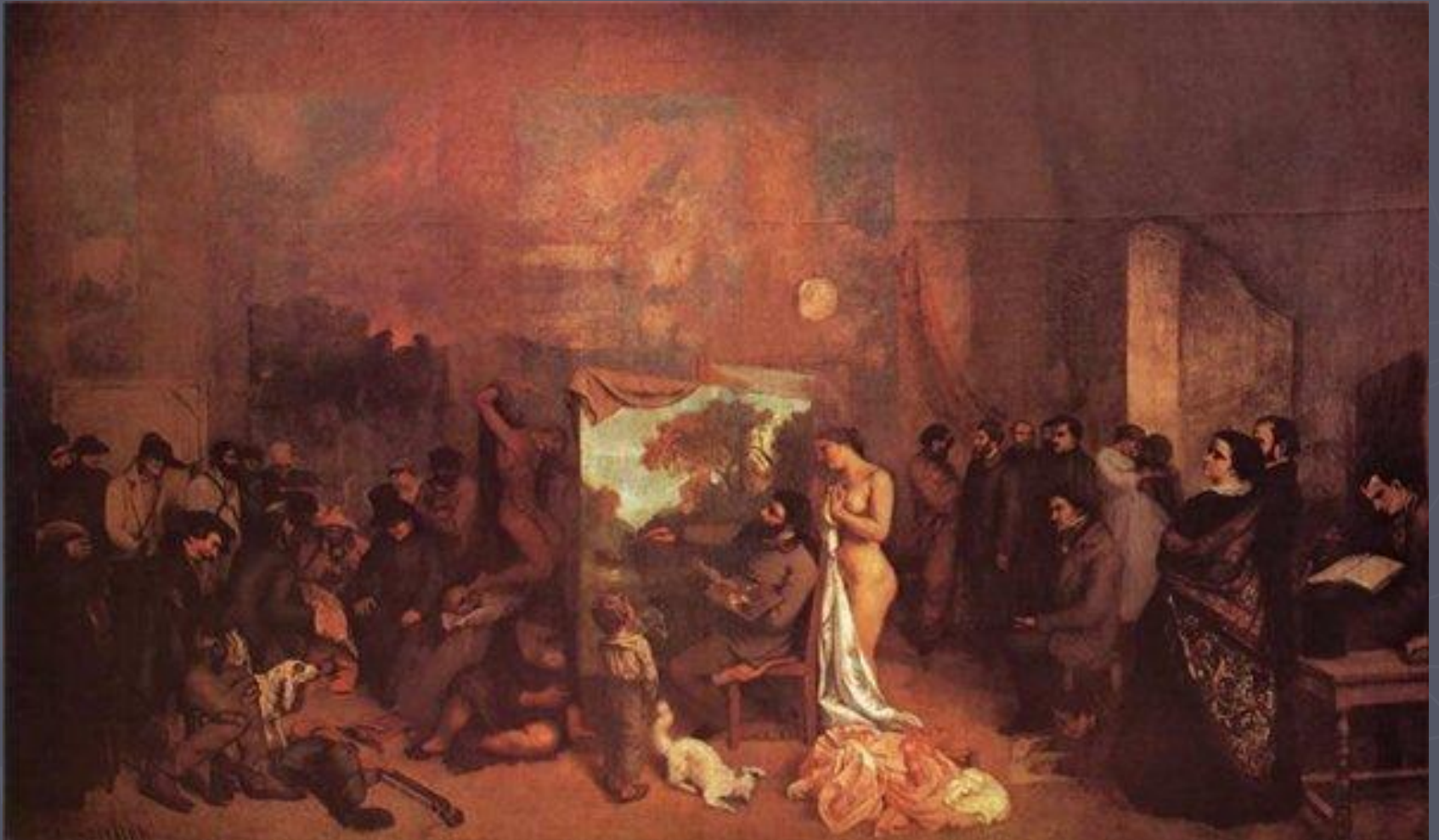
- ▶ Термин реализм ввел в сер. 19 Жан Шанфлери (эстетика, которая противостоит романтизму и символизму)
- ▶ Главный интерес художников смещается с анализа внутренних переживаний человека на анализ внешних обстоятельств и порождаемых им поступков

- ▶ Имел критическую основу (критика буржуазного общества)
- ▶ Задача реализма – правдиво и объективно отображать действительность
- ▶ Наиболее ярко проявился в литературе, в меньшей степени – в живописи

О. Домье
«Дон Кихот»
1851.

Г. Курбе (1819 - 1877) "Ателье художника"

Г. Курбе

Барбизонцы

- ▶ Барбизонская школа утверждала эстетическую ценность реальной природы Франции
- ▶ Крупнейший представитель Ш. Ф. Добиньи
- ▶ Акцентировал внимание на непосредственности впечатления, точной фиксации состояний световоздушной среды

Ш.Ф. Добинъи «Лодки на Уазе». 1865 г

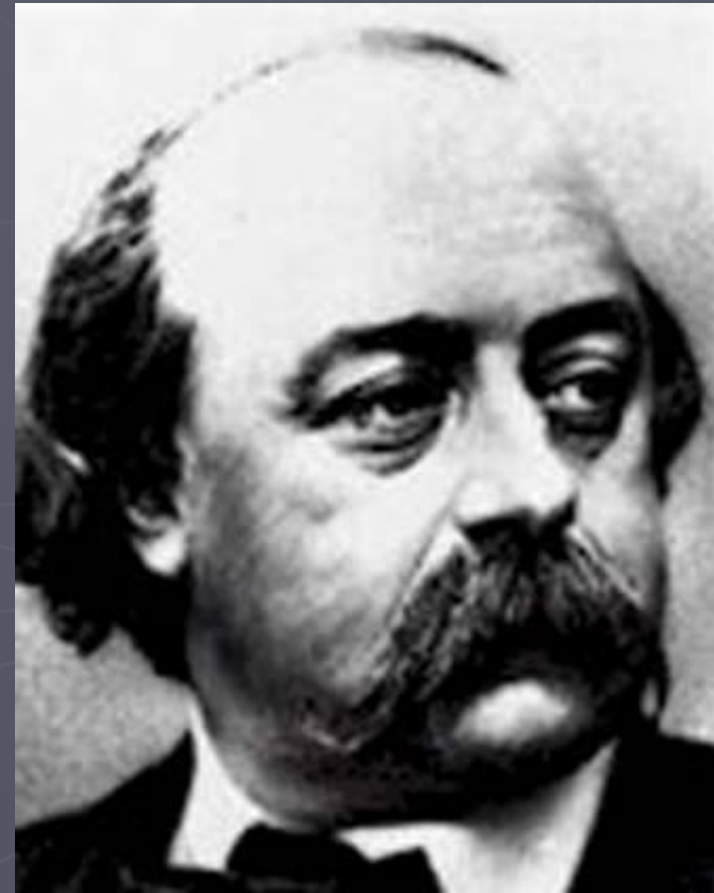

Т. Руссо
«Ненасытье над равниной Монмартра»
1840 г.

Реализм в литературе

О. Бальзак Г. Флобер

Импрессионизм

- ▶ Сформировался в рамках поклонения эмпирической реальности как способа ухода от социальных проблем
- ▶ Основан на созерцательном мироощущении, где происходит отождествление субъекта и объекта
- ▶ История импрессионизма охватывает 12 лет – с 1874 г по 1886 г

- ▶ Импрессионисты отдавали предпочтение чистым цветам
- ▶ Декларировали эстетическую ценность сиюминутного впечатления (работа на пленере)
- ▶ В противоположность академическим принципам искусства импрессионисты перестали разделять предметы на главные и второстепенные
- ▶ Со временем импрессионизм приобрел социальный оттенок

Клод Моне «Впечатление. Восход солнца» 1873

Камиль Писсаро

Огюст Ренуар

Жанна Самари

После завтрака

Эдуард Мане «Завтрак на траве»

Постимпрессионизм

- ▶ Основное отличие постимпрессионистов от импрессионистов заключалось в том, что они стремились через изменчивую видимость природы передать ощущение ее постоянства
- ▶ Основные представители Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген

Поль Сезанн (1839-1906)

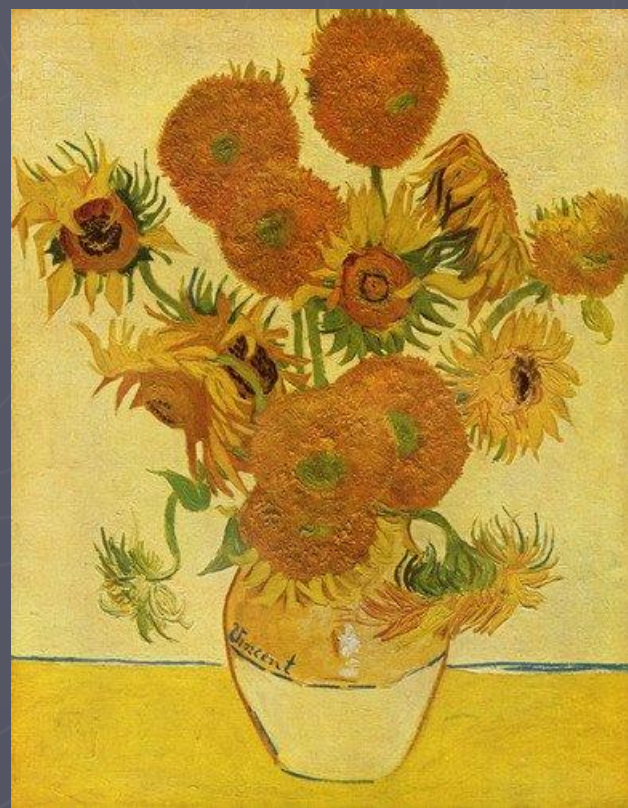
Большие купальщицы (ок. 1906 г)

Винсент Ван Гог (1853-1890)

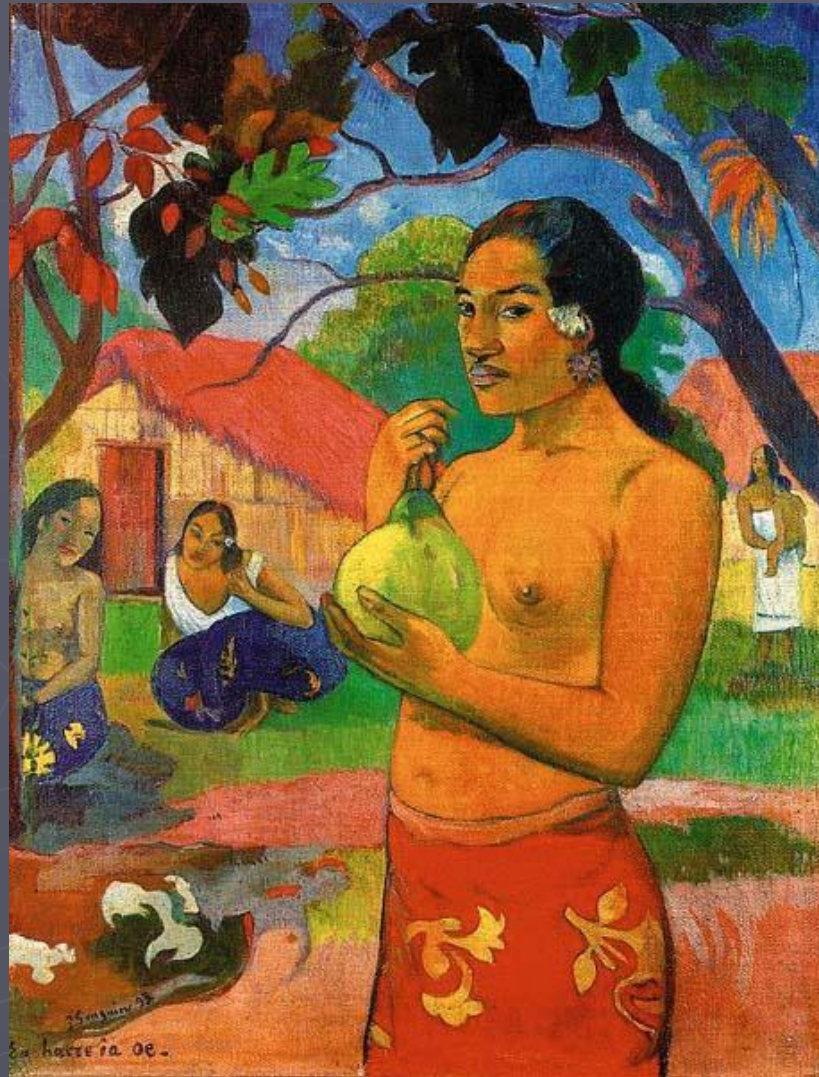
Звездная ночь над Роной

Подсолнухи

Поль Гоген (1848-1903)

Женщина, держащая плод 1893 г.

СИМВОЛИЗМ

- ▶ Продолжил линию романтизма (поиск чистой красоты и чистого эстетизма)
- ▶ Основоположниками стали французские поэты *Стефан Малларме* (1842-1898) и *Шарль Бодлер* (1821-1867)
- ▶ Символисты опровергали два основных постулата рационализма: 1. веру в изначальную доброту человека; и 2. убежденность в возможности разумной организации общества

Декаданс

- ▶ Данному направлению присущи субъективизм, индивидуализм, аморализм
- ▶ Эстетизация безобразного

Художественная культура XX века – авангард

- ▶ *Авангард* – вся совокупность бунтарских, скандальных, эпатажных, новаторских направлений первой половины XX века.
- ▶ В качестве основных включает *кубизм, экспрессионизм, абстрактное искусство, дадаизм, сюрреализм*

Экспрессионизм

- ▶ Напряжение цветовых контрастов
- ▶ Выявление структурного костяка предмета и активное использование контура
- ▶ Обострение контрастов черное – белое, черное – цветное
- ▶ Гротескная передача лиц, поз, жестов изображенных фигур

- ▶ Стилистические приемы экспрессионизма в кино: обостренный динамизм действия, контрасты света – тени, деформация предметов, использования крупных планов, наплывов, гротескная мимики актеров
- ▶ Экспрессионизм в музыке проявился через повышенную диссонансность, изломанность мелодики, использование жестких, пронзительных звучаний, переплетение пения с разговорной речью, использование возгласов и криков.

Эдвард Мунк
Крик (1893)

Франц Марк
Олени в лесу (1914)

Кубизм

- ▶ Возник в 1907, когда П. Пикассо написал свою программную кубистическую картину «Авиньонские девицы»
- ▶ Главные представители: П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис
- ▶ Кубизм прошел три исторические фазы:
сезаннистскую (1907-1909),
аналитическую (1910-1912)
синтетическую (1913-1914).

- ▶ Для первой фазы характерно развитие сезанновских идей по выявлению структурных *архитектонических оснований* предметов натуры, прежде всего пейзажа и женской фигуры (Пикассо).
- ▶ Аналитическая фаза: главный принцип – деконструирование формы предмета с целью выявления в ней ее элементарных геометрических оснований (Х. Грис)
- ▶ Синтетическая фаза: кубисты вводят в свои полотна неживописные элементы – наклейки из газет, афиш, спичечные коробки, обрывки одежды, подмешивают к краскам для усиления тактильной фактурности песок, гравий и другие мелкие предметы.

П. Пикассо Авиньонские девицы (1907)

Женщина в кресле

Художник и модель

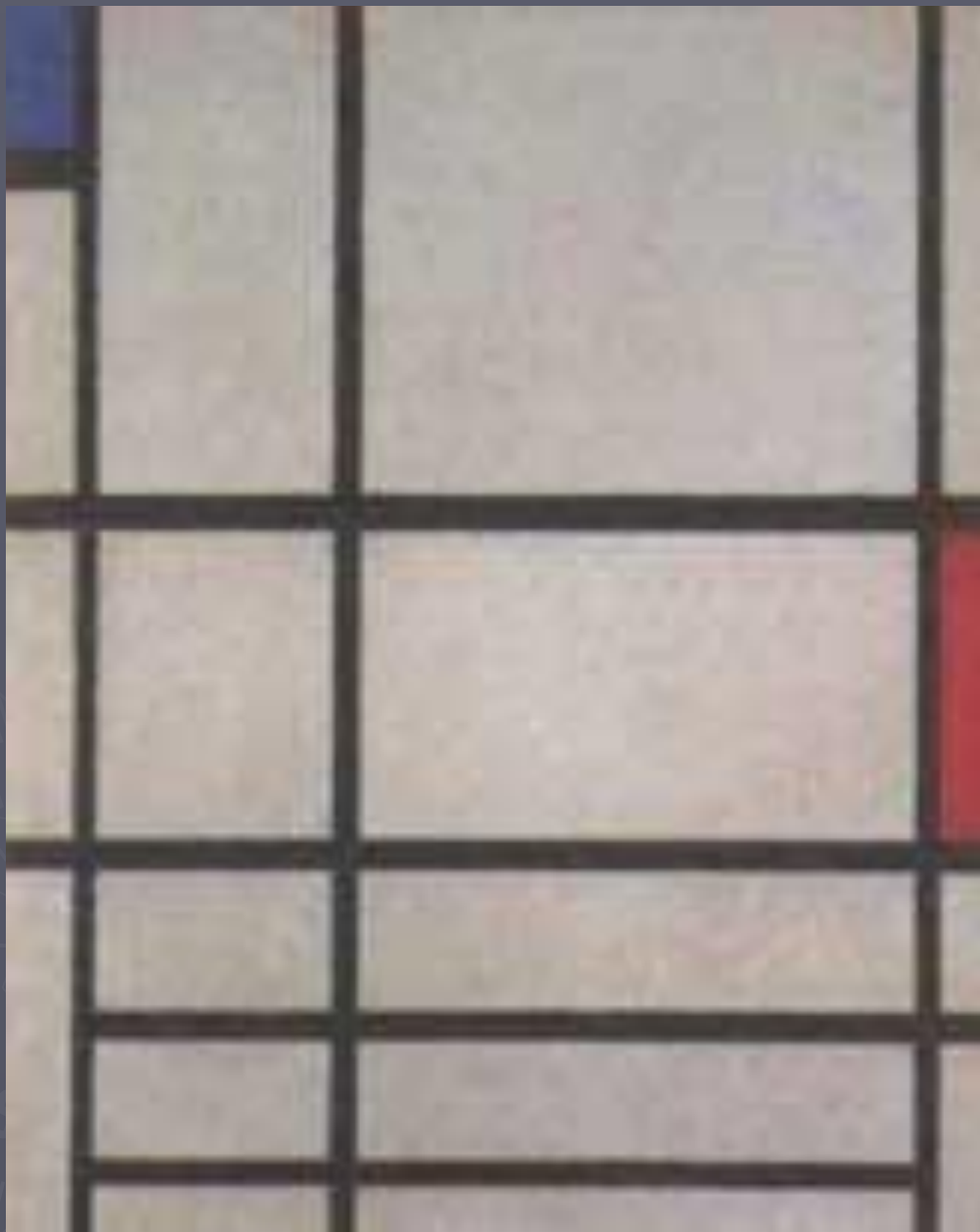

Абстрактное искусство

- ▶ Направленно на поиск художественных пластических форм и цветовых сочетаний, которые позволили бы создать живописно-пластические композиции, предельно лишенные какого-либо «литературного» смысла

В. Кандинский Без названия 1910

Пит
Мондриан
Композиция II,
1937

Казимир
Малевич
Черный
крест
1915 г.,

ДАДАИЗМ
Ф. Пикабия
«Парад любви»
1917

Марсель Дюшан

СЮРРЕАЛИЗМ

Сальвадор Дали

