

Модернизм

Работу выполнили студенты ПДС-16-1:

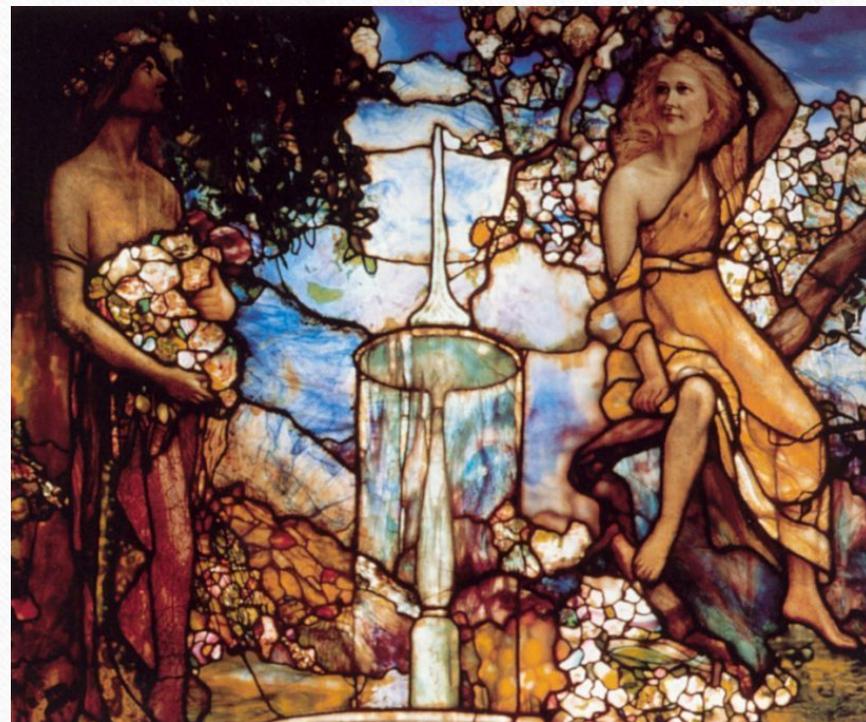
Абросимова Алёна, Борокина Валерия, Ежова Елена,
Любимова Виктория, Окунева Анна, Товт Дмитрий

Модернизм (итал. *modernismo* — «современное течение»; от лат. *modernus* — «современный, недавний») — направление в искусстве XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлечённостью) стиля.

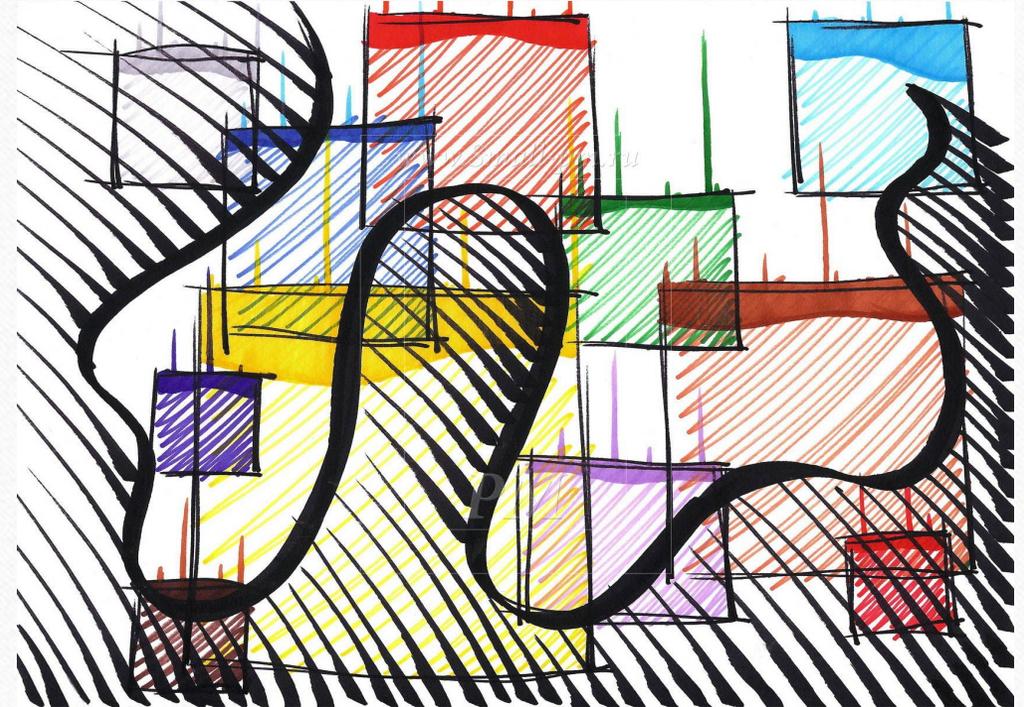
В русской эстетике «модерн» означает исторически предшествовавший модернизму художественный стиль конца XIX — начала XX века (русский модерн, ар нуво, югендстиль, сецессион и др.), поэтому необходимо различать эти два понятия, с тем, чтобы избежать путаницы.

В узком смысле модерн обозначает только одно направление в искусстве. В таком случае его название берут в кавычки. «Модерн» (фр. *moderne* — новейший, современный) — стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX — начала XX века. Новое направление распространилось по всей Европе и в первую очередь затронуло архитектуру и декоративное искусство. Представители «модерна» использовали новые технико-конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий (Х. Ван дер Велде в Бельгии, И. Ольбрих в Австрии, А. Гауди в Испании, Ч.Р. Макинтош в Шотландии, Ф.О. Шехтель в России).

Когда говорят о широком значении модернизма, то употребляют также термин «авангардизм». Иными словами, упомянутые течения можно именовать либо модернистскими, либо авангардистскими. Авангардизм (авангард) — собирательное название для тех художественных тенденций, которые являются более радикальными, чем художественный стиль «модерн».

Модернизм (авангардизм) связан с отходом культуры от реализма, с провозглашением независимости искусства от действительности. Выступления художников-модернистов принимали зачастую форму анархического эстетического бунта против установившихся традиций и канонов в искусстве. Авангард обозначал идущих впереди всех, то есть экспериментирующих с художественным материалом, создающих новые, ни на что не похожие стиль, язык, содержание в изобразительном искусстве. Революции и войны, в которые втягивается весь мир не препятствуют экспериментам и поискам нового. Происходит пересмотр прежних представлений о красоте, цвете и пространстве. Париж становится местом паломничества для художников со всего мира. Вкус к резкой, разрушительной деформации оказался знаменем нового века.

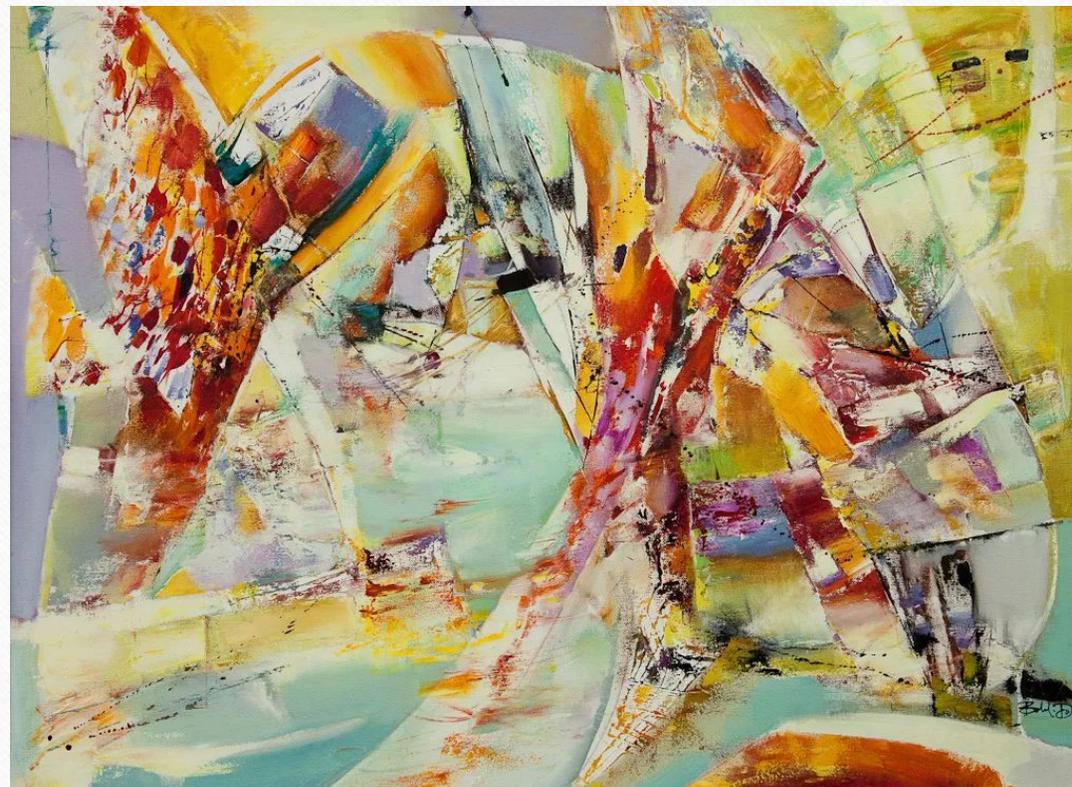
Модернизм, если его рассматривать как комплексное движение в культуре XX века, отталкивался прежде всего от "реалистического", позитивистского мировосприятия XIX века. Позитивизм стремился к описанию существующей реальности, модернизм стремился моделировать свою реальность. У позитивизма XIX века была отчетливо заостренная материалистическая установка - реальность первична. Для модернизма скорее характерна противоположная установка: идеалистическая - первичным является сознание или агностическая - мы не знаем, что первично и что вторично, и нам это не важно.

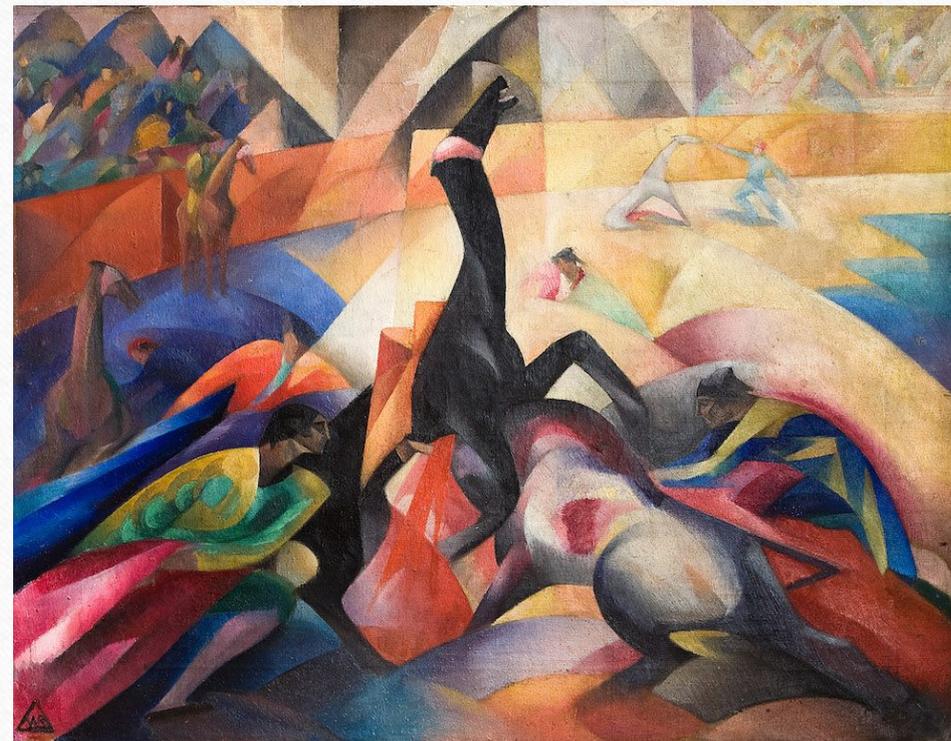
Модернизм стремится к приукрашенному, мистическому, акцентированному отражению мира, а реализм отражает действительность во всех ее проявлениях без искажений.

Модернизм — совокупность художественных направлений в искусстве второй половины девятнадцатого — середины двадцатого столетия. Наиболее значительными модернистскими тенденциями были импрессионизм, модерн, экспрессионизм, нео- и постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм. А также более поздние течения — абстрактное искусство, дадаизм, сюрреализм.

Искусство модернизма не создавалось какой-либо определенной группой художников; его направления возникали в разные годы, в разных странах; в рядах модернистов оказывались художники, писатели, поэты, подчас не знавшие друг друга и не связанные между собой общими стремлениями и идеалами. Многочисленные модернистские направления не были связаны и национальными традициями искусства своих стран. Разбросанные по разным странам, разделенные десятилетиями, модернистские течения связаны между собой одним: их объединяет антиреалистический метод. Это в свою очередь определяет общность решения эстетических проблем в различных направлениях модернизма.

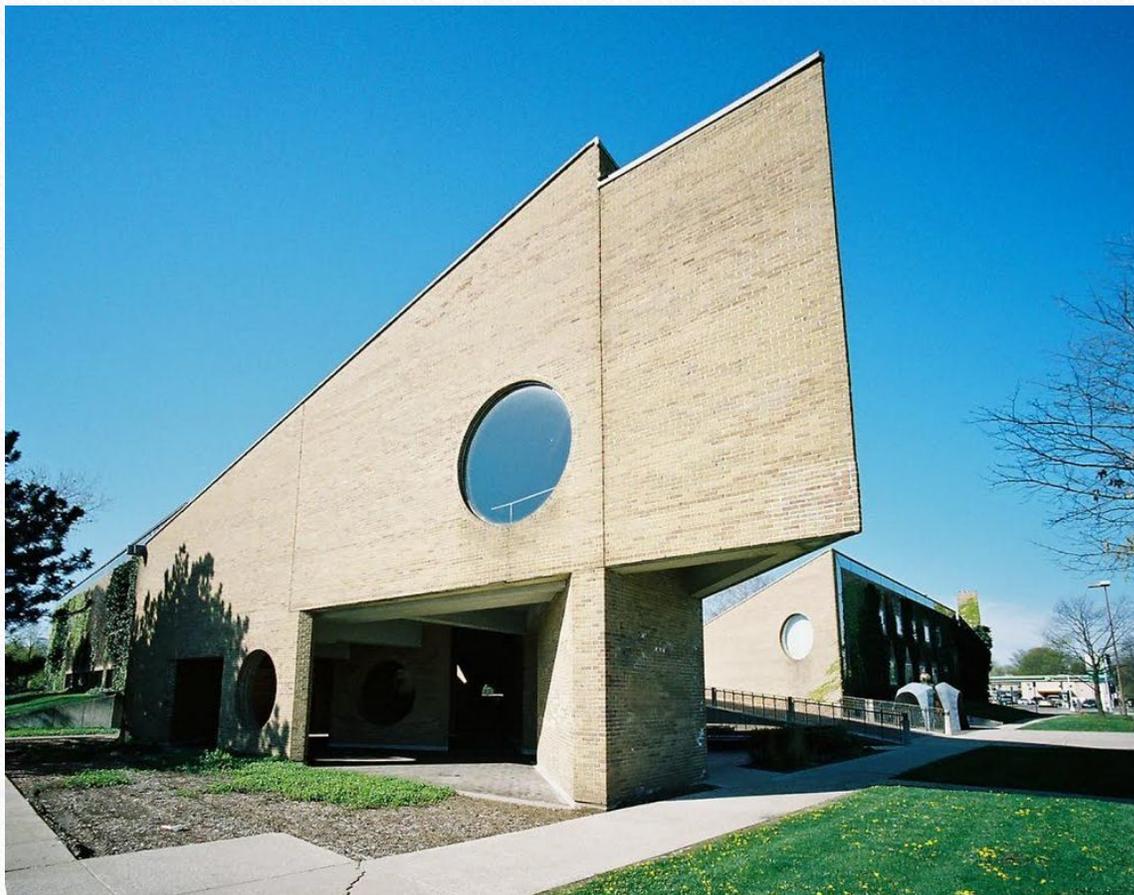
В узком смысле модернизм рассматривается как ранняя ступень авангардизма, начало пересмотра классических традиций. Датой зарождения модернизма часто называют 1863 год — год открытия в Париже «Салона отверженных», куда принимались работы художников, забракованные жюри официального Салона. В широком смысле модернизм — «другое искусство», главной целью которого является создание оригинальных произведений, основанных на внутренней свободе и особом видении мира автором и несущих новые выразительные средства изобразительного языка.

Вскоре модернистские тенденции приняли конкретные формы, появились следующие направления в искусстве:

- Абстрактный экспрессионизм - особая манера живописи, когда художник тратит на свое творчество минимальное количество времени, разбрасывает по холсту краски, хаотично прикасается кистями к картине, беспорядочно наносит мазки.
- Кубизм - хаотично расположенные геометрические фигуры. Стиль сам по себе высокохудожественный, подлинные шедевры в стиле кубизма создавал Пабло Пикассо. Несколько иначе подходил к творчеству художник Поль Сезанн - его полотна также входят в сокровищницу мирового искусства.
- Дадаизм - художественные произведения в стиле коллажа, компоновка на холсте нескольких фрагментов одной тематики. Изображения обычно проникнуты идеей отрицания, циничного подхода к теме. Стиль возник сразу после окончания Первой мировой войны и стал отображением чувства безысходности, царящего в обществе.
- Постимпрессионизм - отказ от зримой действительности и замена реальных изображений декоративной стилизацией. Стиль с огромным потенциалом, но в полной мере его реализовали только Винсент ван Гог и Поль Гоген.

Модернистских направлений огромное множество, остановимся лишь на самых значимых:

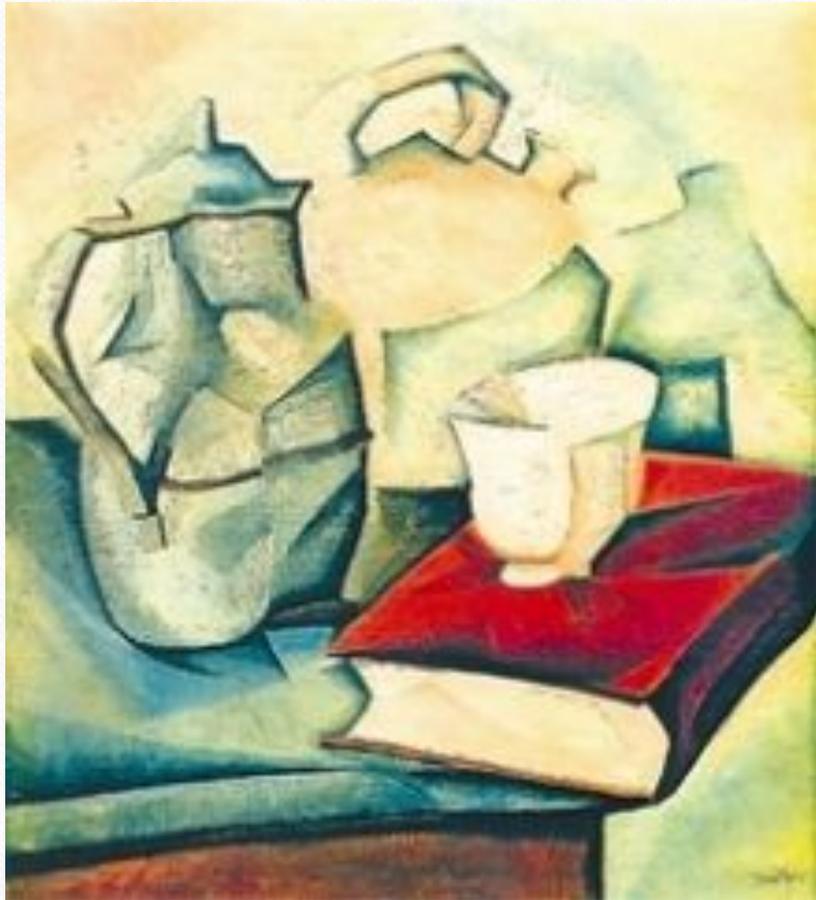
- Абстрактное искусство
- Абстрактный экспрессионизм
- Авангард
- Акмеизм
- Дадаизм
- Кубизм
- Постимпрессионизм
- Сюрреализм
- Фовизм
- Футуризм
- Экспрессионизм
- Символизм
- Примитивизм

Выражение «модернизм в архитектуре» употребляется часто как синоним термина «современная архитектура», но последний термин всё же шире. Модернизм в архитектуре охватывает творчество пионеров современной архитектуры и их последователей во временном промежутке с начала 1920-х годов и по 70-е—80-е годы (в Европе), когда в архитектуре возникли новые тенденции.

Архитектурный модернизм включает такие архитектурные направления, как европейский функционализм 20-30-х годов, конструктивизм и рационализм в 20-х годах России, движение «баухаус» в Германии, архитектурный ар-деко стиль, интернациональный стиль, брутализм, органическая архитектура. Таким образом, каждое из этих явлений — суть одна из ветвей общего дерева, архитектурного модернизма.

В литературе модернизм пришёл на смену классическому роману. Вместо жизнеописания читателю стали предлагать литературные интерпретации различных философских, психологических и исторических концепций, появился стиль, названный Поток сознания (англ. Stream of consciousness), характеризующийся глубоким проникновением во внутренний мир героев. Важное место в литературе модернизма занимает тема осмысления войны, потерянного поколения.

Главными предтечами модернизма были:

- Уолт Уитмен, наиболее известен по сборнику поэзии "Листья травы"
- Шарль Бодлер - сборник поэзии "Цветы зла"
- Артур Рэмбо - поэтические произведения "Озарения", "Одно лето в аду"
- Стриндберг (1849–1912), особенно его поздние пьесы
- Федор Достоевский с произведениями "Братья Карамазовы" и "Преступление и наказание", это русский модернизм в литературе.

Среди наиболее известных литераторов периода модернизма выделяются следующие поэты и писатели:

- Марсель Пруст (1871-1922) - французский писатель, автор семитомного произведения "В поисках утраченного времени", которое по праву считается одним из самых значительных образцов литературы 20-го века.
- Франц Кафка (1883-1924) - крайне неоднозначный австрийский писатель, произведения которого считались абсурдными. При жизни писателя его романы не публиковались.
- Уильям Фолкнер (1898-1962) - лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года, который прославился тем, что создал целый вымышленный округ в американской глубинке, под названием Йокнапатофа, населил его персонажами и принялся описывать их жизнь.
- Эрнест Хэмингуэй (1899-1961) - один из самых верных последователей модернизма в литературе. Его романы и повести поражают своей жизнеутверждающей силой.
- Томас Манн (1875-1955) - немецкий писатель, эссеист, один из самых активных политических авторов Германии. Все его произведения пронизаны политикой, но своей художественной ценности они от этого не теряют.
- Вирджиния Вулф (1882-1942) - английская писательница, считается самой достоверной последовательницей "Потока сознания". Модернизм был для писательницы смыслом всей ее жизни, кроме многочисленных романов в активе Вирджинии Вулф несколько экранизаций ее произведений.
- Анна Ахматова (1889-1966) - русская поэтесса с трагической судьбой, потерявшая семью в годы сталинских репрессий. Является автором нескольких поэтических сборников, а также известной поэмы "Реквием".

Модернизм в музыке — искусствоведческое понятие, которое указывает на различные инновационные тенденции в музыке, а также на активное стремление музыкантов заниматься дальнейшей модернизацией её эстетического облика.

Сюрреалистическая музыка (англ. Surrealist music) — направление в музыке, сформировавшееся к началу 1920-х годов во Франции.

Сюрреалистическая музыка характеризуется парадоксальным сочетанием различных музыкальных форм и стилей, а также использованием неожиданных звуковых аллюзий.

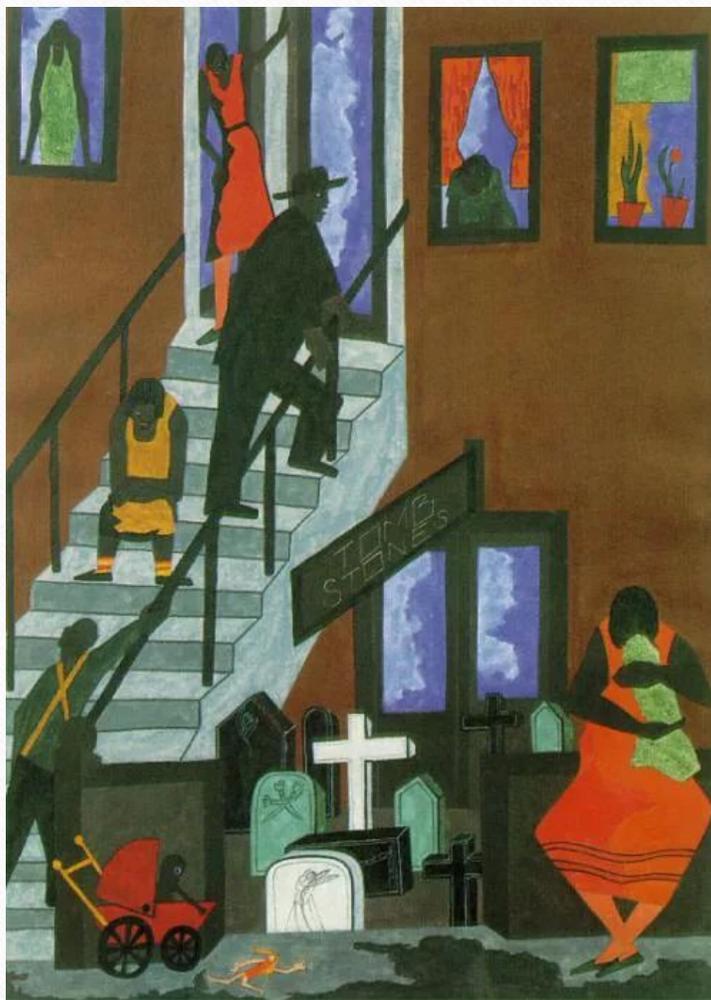
Постмодернизм (фр. postmodernisme — после модернизма) — термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины XX века и XXI века: он употребляется как для характеристики постнеклассического типа философствования, так и для комплекса стилей в художественном искусстве. Постмодерн — состояние современной культуры, включающее в себя своеобразную философскую позицию, постмодернистское искусство, а также массовую культуру этой эпохи.

В трактовке Умберто Эко постмодернизм в широком понимании — это механизм смены одной культурной эпохи другой, который всякий раз приходит на смену авангардизму (модернизму) («Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности»).

Исследователи отмечают двойственность постмодернистского искусства: утрату наследия европейских художественных традиций и чрезмерную зависимость от культуры кино, моды и коммерческой графики, а, с другой стороны, постмодернистское искусство провоцирует острые вопросы, требуя не менее острых ответов и затрагивая самые насущные проблемы морали, что полностью совпадает с исконной миссией искусства как такового.

Парадоксальная смесь стилей, направлений и традиций в постмодернистском искусстве позволяет исследователям увидеть в нём не «свидетельство агонии искусства, а творческую почву для формирования новых культурных феноменов, жизненно важных для развития искусства и культуры».

Возникший как антитеза модернизму, открытому для понимания лишь немногим, постмодернизм, облакая всё в игровую форму, нивелирует расстояние между массовым и элитарным потребителем, низводя элиту в массы (гламур). Модернизм — это экстремистское отрицание мира Модерна (с его позитивизмом и сциентизмом), а постмодернизм — это неэкстремистское отрицание все того же Модерна.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

