

Западноевропейская культура новейшего времени

План:

- 1. Материально-культурное и социально-политическое развитие.**
- 2. Духовная культура.**
- 3. Основные направления и течения в искусстве XX- XXI века.**

Материально-культурное развитие

- **«Век пара» сменился «веком электричества».**
- **Кардинальные сдвиги в машиностроении: почти все производится с помощью машин.**
- **Освоение новых способов получения металла и новых источников энергии.**
- **Технический прогресс перешел в новую стадию – научно-техническую.**
- **Европейская промышленность прошла три стадии: механизацию, автоматизацию и кибернетизацию производств.**
- **Создание высокотехнологичных производств.**

- **Высокая степень концентрации и централизации производства.**
- **Распространение нового типа хозяйственной организации – монополии (картели, тресты, синдикаты).**
- **Рост городов, появление мегаполисов, создание различных проектов строительства городов.**
- **Перепроизводство товаров и кризисы в промышленности, нарушения в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах.**
- **Безудержный рост производства породил «экологическую катастрофу».**

Социально-политические отношения

- **Изменения в социальной структуре:**
- **1) дифференциация внутри буржуазии;**
- **2) преобладающим классом стали наемные рабочие;**
- **3) увеличение лиц, занятых непроизводительным трудом (госаппарат, полиция, армия).**
- **Революционные преобразования социального устройства государств: абсолютные монархии были заменены республиканскими (парламент, президентская форма правления) или конституционными монархиями (короли стали выполнять только представительские функции).**
- **XX в. – век социалистических революций.**

- Создание авторитарных режимов :нацистская Германия, франкистская Испания, салазаровская Португалия).
- Обострение идеологической борьбы между двумя системами государств.
- Создание противостоящих военных блоков НАТО и Варшавского договора.
- Завершение раздела сфер влияния и оформление гигантских колониальных империй.
- В первой половине XX в. произошли две мировые войны.
- Разные выступления и движения студентов в 1960-1970-е годы.
- Неоднократные объединения в союз государств.

Духовная культура

- **Мировосприятие и мировоззрение:**
 - Научная картина мира.
 - Религия используется как инструмент официально-нравственного порядка.
 - Церковь приспособляется к образу жизни современного мира.
 - В Европе наряду с католической, протестантской, православной религиями в молодежных кругах распространяются восточные религиозные культы, хождение различных форм сектантства.

Модель культурного человека

- Эпоха XX- XXI вв.
- **Основные черты:**
 - профессионализм;
 - общая культура (знание и уважение иных культур);
 - планетарное мышление (комплексное знание экологии, политики, социологии, психологии, этики);
 - культурный плюрализм.

**Поразмышляем: культурные ли
мы с вами?**

Как ответим?

- **Культура современного человека определяется тем, как ведет он себя в обществе (в автобусе, в учреждении, на занятиях и др. местах):
сдержан, вежлив, корректен, незлобив.**

Культура человека – это:

- **его манеры,**
- **привычки,**
- **способы действия,**
- **его интересы и оценки.**

- **Как мы отличим культурного человека?**

Главный признак культурного человека – **это:**

- **способность понимать и оценивать** интеллектуальное и художественное достояние своей собственной и других стран;
- **способность воспринимать, усваивать** это богатство;
- **способность стать культурным**, т.е. получение новых знаний, повышение уровня образования, умение общаться, нравственность, терпимость к инакомыслию (способность понять человека иной культуры, веры, мышления);
- **умение слушать и слышать.**

Наука и техника

- **Фундаментальные научные направления:**
 - исследование строения веществ;
 - изучение проблемы энергии;
 - создание новой физической картины мира.
- **Крупнейшие открытия:**
 - радиоактивности;
 - электрона;
 - новых видов электромагнитных излучений;
 - сложного строения атома и др.
- Развитие механики, астрономии и космонавтики.
- Становление генетики, иммунологии, общей бактериологии, химиотерапии и др.

- Бурное развитие военной техники, особенно авиации.
- Появление новых наук- *кибернетики* и *информатики*.
- **XX в.** – «век космоса», «век техники».
- Философские направления: неопозитивизм, экзистенциализм, интуитивизм.
- Переворот в психиатрии и др.
- Дифференциация, специализация и углубление знаний.
- Противоречия сциентизма и антисциентизма.

Художественная культура

▶ **Художественные стили:**

- модерн;
- модернизм;
- фовизм;
- кубизм;
- футуризм;
- экспрессионизм;
- абстракционизм;
- сюрреализм;
- реализм;
- поп-арт.

ФОВИЗМ

- **ФОВИЗМ** (от фр. *faves* - дикие) – течение в живописи начала XX в. (**1905 г.**).
- Название «фовизм» было присвоено художественной критикой с определённой долей насмешки творчеству группы молодых парижских художников, участвовавших в выставках **1902-1907 гг.**
- **Представители:** А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк,
- Р. Дюфи, Ж. Руо, А. Марке и др.

ФОВИЗМ

- **Особенности:**
- повышенный интерес к пейзажу, натюрморту, интерьеру;
- отсутствие светотени, крайне подчеркнутые цветовые контрасты;
- создание художественных образов исключительно с помощью яркого открытого цвета;
- стихийная динамика письма, острота ритма.

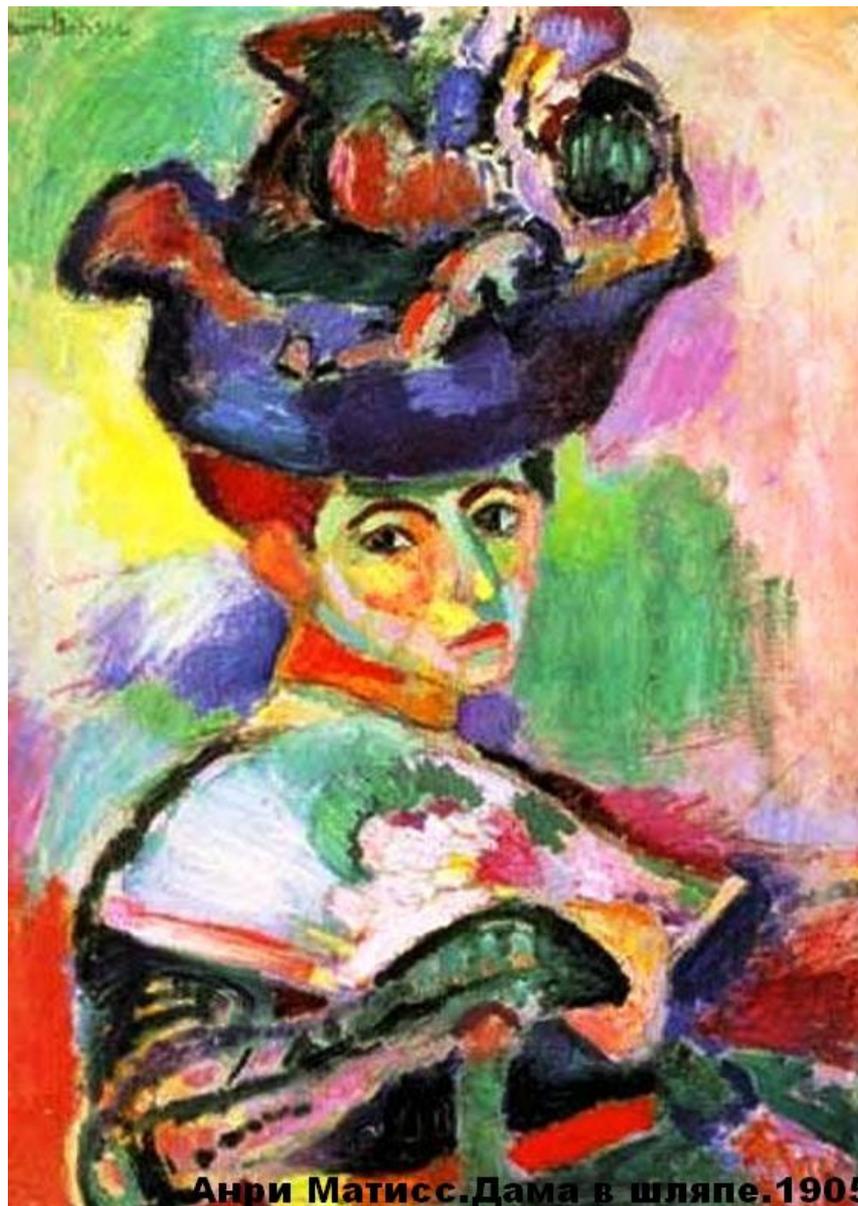

Анри Матисс. Танец. 1910 г.

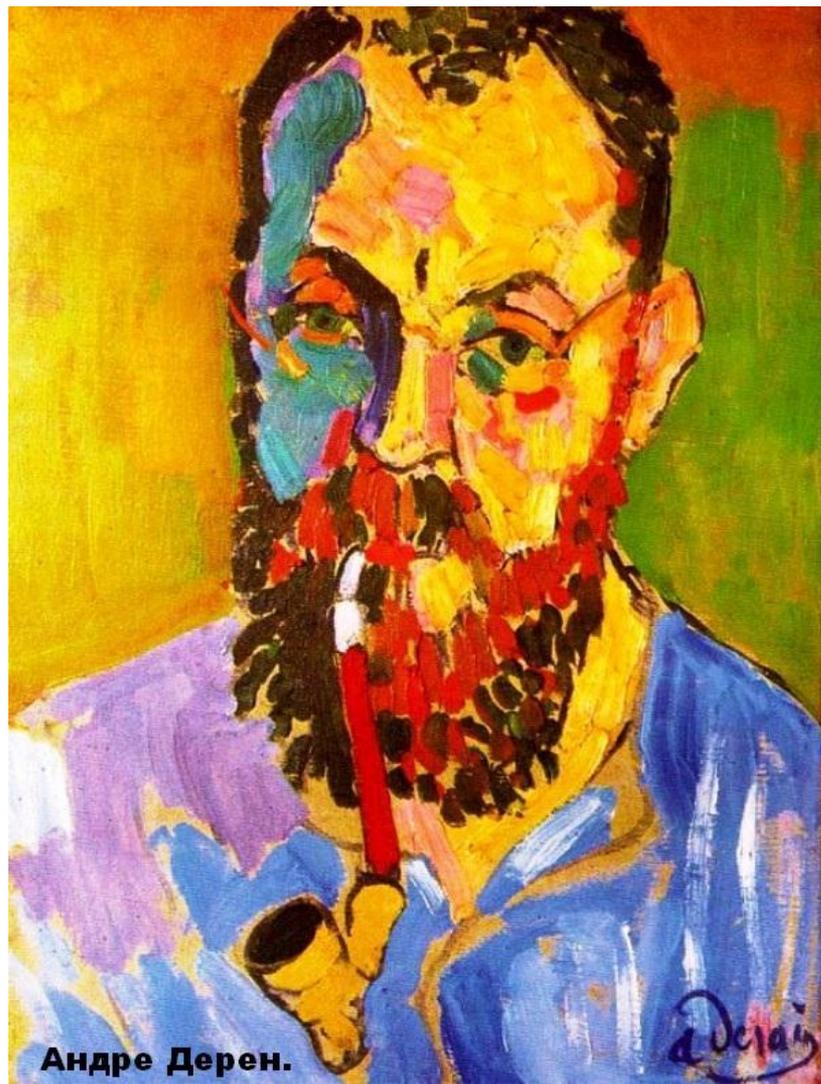
Анри Матисс.
Красные рыбки

Анри Матисс. Красные рыбки

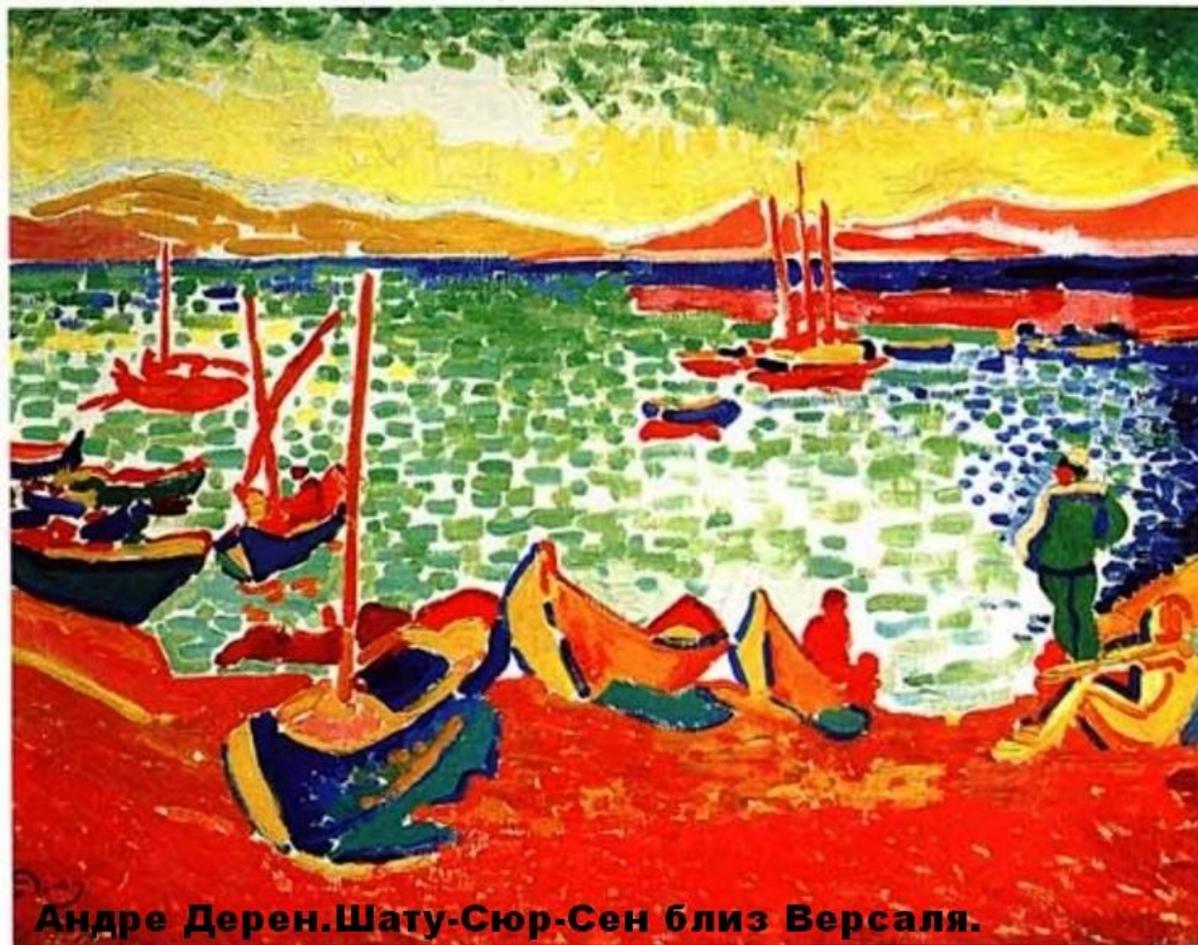

Анри Матисс. Дама в шляпе. 1905

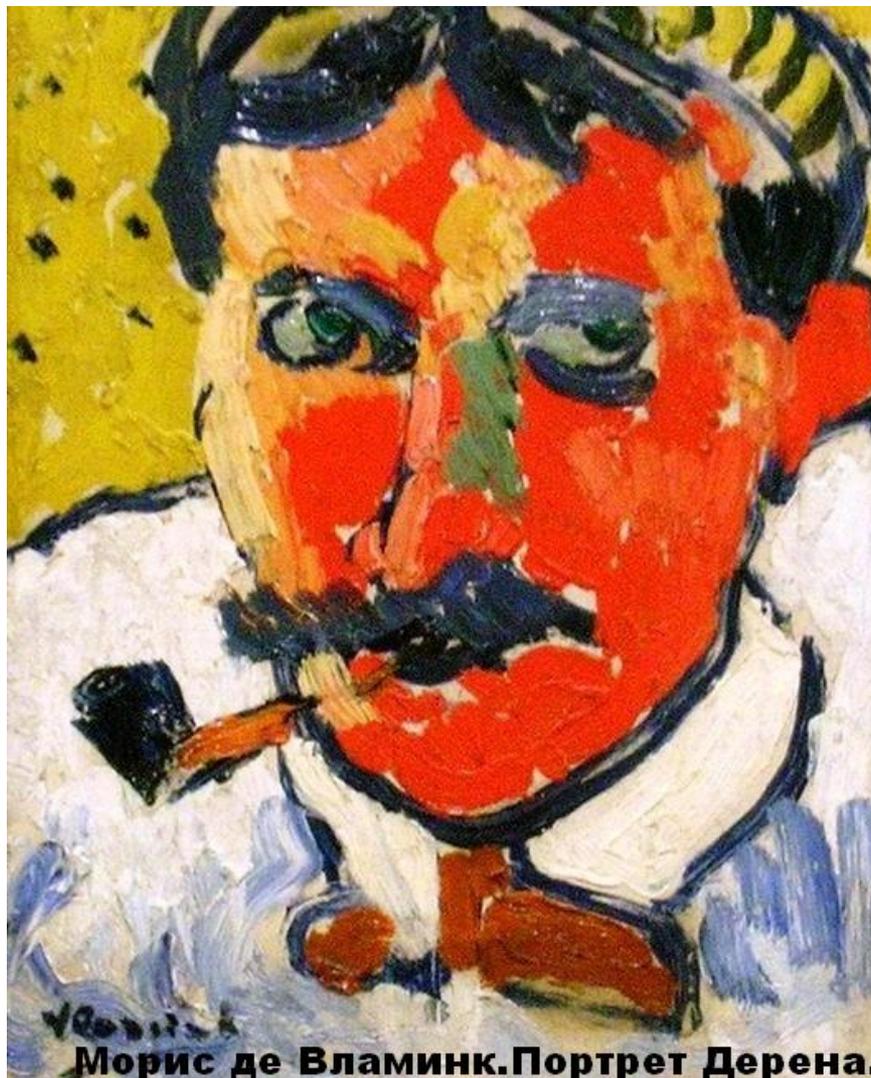
Анри Матисс. Дама в шляпе. 1905 г.

Андре Дерен.

**Андре Дерен. Шату-Сюр-Сен- близ
Версаля**

Морис де Вламинк. Портрет Дерена.

Морис де Вламинк. Портрет Дерена

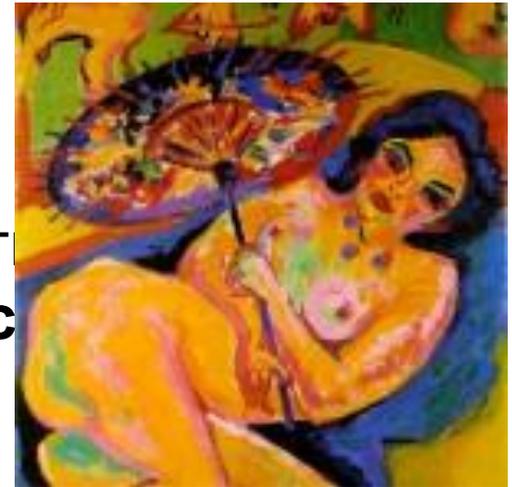
Экспрессионизм

- **Экспрессионизм**(фр. *expressionisme* от лат. *expression* - выражение) – направление в европейском искусстве 1-ой четверти XX в.
- **Причины возникновения:** недовольство существующими порядками, ощущение безвыходности, отсюда - состояние удрученности, разочарования и досады, недовольство всем сущим, неспособность увидеть в мире что-либо иное, кроме зла и уродства.

Экспрессионизм

Особенности:

- **внешняя повышенная экспрессивность, эмоциональность;**
- **почти отталкивающая деформация;**
- **угнетающий пессимизм;**
- **ощущение безнадежности**
- **и беззащитности в этом мире.**
- **Экспрессионизм представлен во множестве художественных форм, включая живопись, литературу, театр, кинематограф, архитектуру и музыку.**

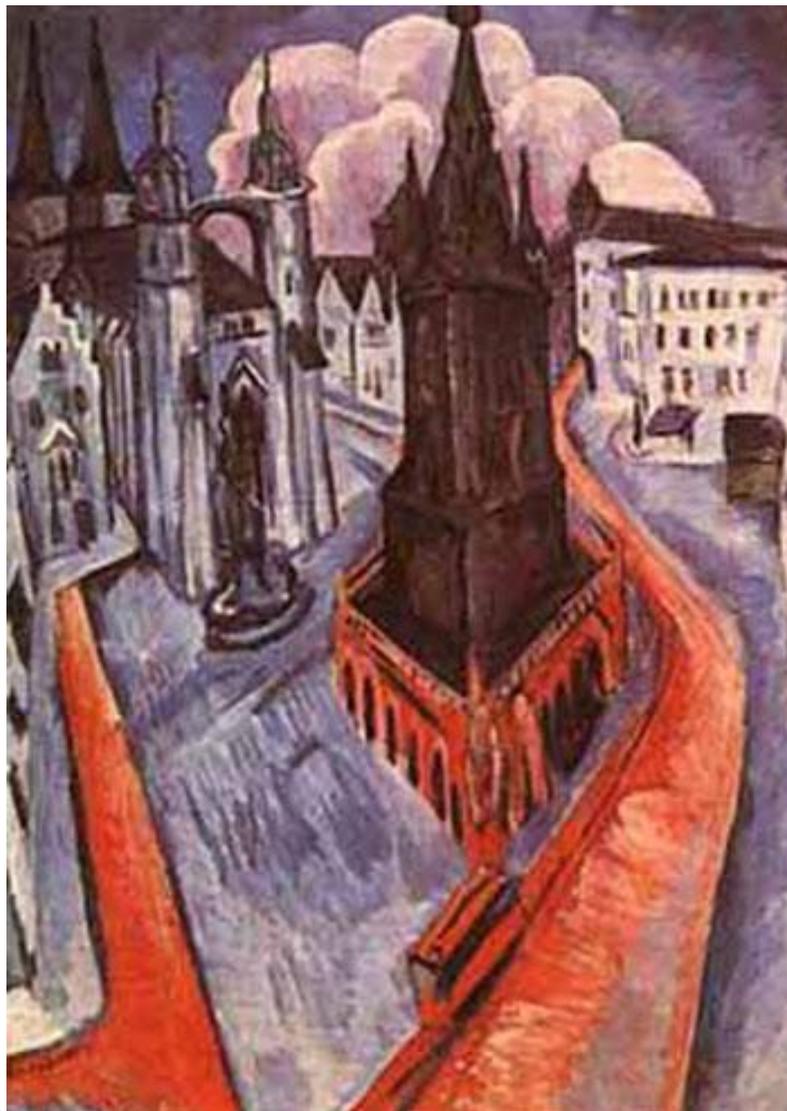
- **В живописи:** либо кричащие яркие краски, либо, наоборот, мрачные грязноватые тона, небрежные движения кисти, резкие и упрощенные формы, плоскостная трактовка предметов.
- **В скульптуре:** слегка деформированные фигуры ради усиления выразительности.
- **В архитектуре:** больше целесообразности, чем выразительности; появляются странные, мрачные, как бы случайные формы здания.
- **Представители:** В ИЗО - Э. Кирхнер, Э. Нольде, О. Кокошка,
 - О. Дикс, К. Кольвиц, Ф. Марк, Э. Мунк;
 - В литературе: *Ф. Кафка*; в музыке: *А. Шёнберг, Г. Малер*;
 - В кино: *Р. Вине, Р. Райнер*.

**Эрнст Кирхнер. Купальщицы в
Морицбурге**

Оскар Кокошка. Автопортрет. 1918-1919 гг.

Эрнст кирхнер. красная башня в Галле.

ЭРНСТ ГЕНРИХ БАРЛАХ. ИСТРЕБИТЕЛЬ

Экспрессионизм в интерьере

Кубизм

- **Кубизм** (фр. *Cubisme*) — авангардистское направление в изобразительном искусстве, зародившееся в 1906—1907 г.

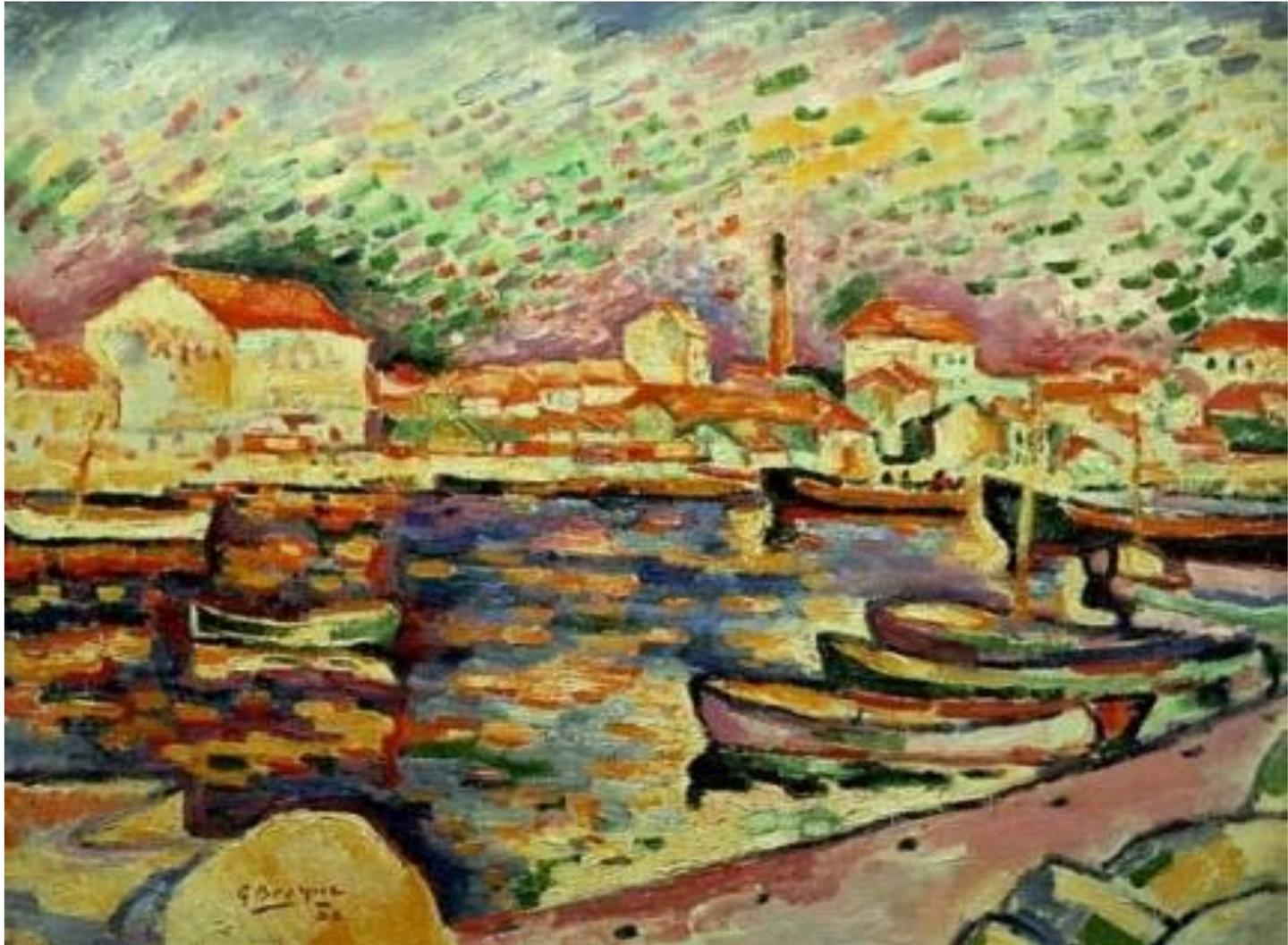

Кубизм

Особенности:

- упрощение предметов до геометрических форм - *шара, цилиндра, конуса, призмы, куба;*
- расчленение реальных предметов и существ на части в соответствии с их внутренним строением и укладывание их в другом порядке;
- изображение одного и того же предмета с разных сторон одновременно, во многих ракурсах и разрезах, что приводило к ритмической игре форм, плоскостей, объемов.

Ж. Брак – «Эстак»

Ж. Брак – «скрипка и трубка»

Фернан Леже – «Строители»

Футуризм

Основоположник —

итальянский поэт

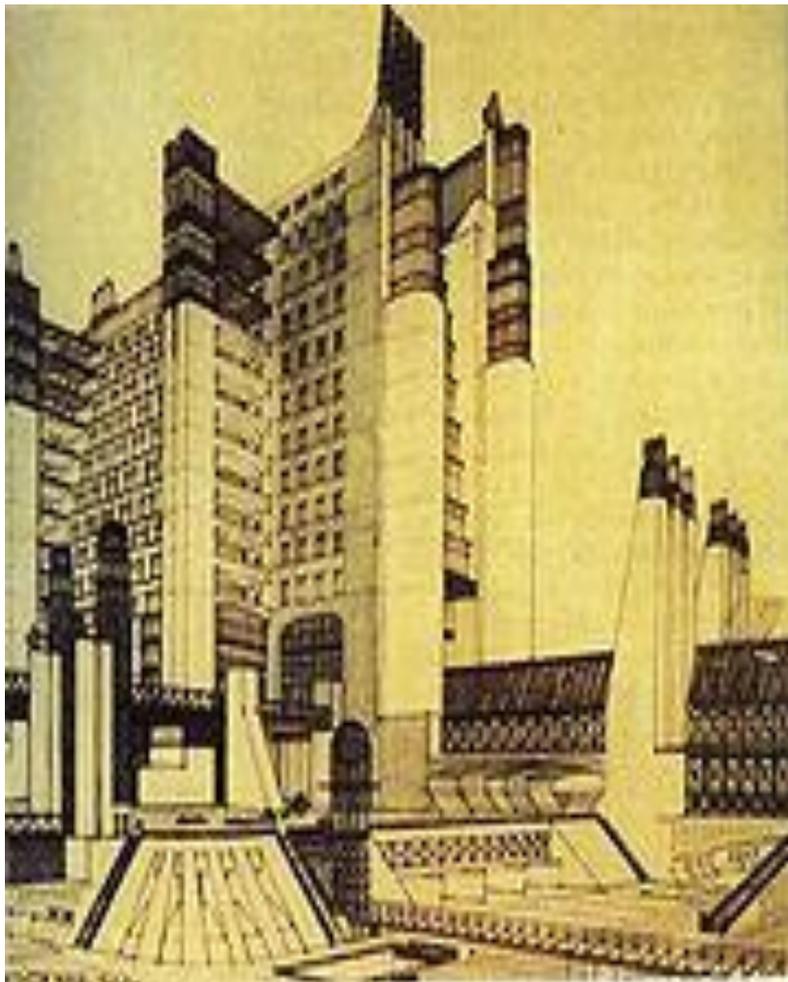
Филиппо Маринетти.

20 февраля 1909 г. в газете «Фигаро» появилась статья Маринетти «Манифест футуризма».

Представители: *Балла, Боччони, Руссоло, Карло Карра, Джаино Северини.*

Футуризм

- **Футуризм** (лат. *futurum* - будущее) – течение в авангардном искусстве начала XX вв., распространившееся главным образом **в поэзии и живописи Европы.**
- **Особенности:**
 - отрицает художественное наследие;
 - выступает за разрушение условных форм искусства;
 - апология техники и урбанизма;
 - фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами;
 - преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы;
 - движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение.

*Антонио Сант'
Элиа —
Урбанистический
рисунок*

Сюрреализм

- **Сюрреализм** (фр. *surrealisme* - букв. *сверхреализм*) – течение в искусстве, главным образом **в поэзии и живописи**, первой половины XX в., в котором ставились задачи отражения «сверхреальных», алогичных связей объектов реального мира, проявляющихся лишь **в подсознании человека, либо в состоянии транса, сна, болезни.**

Особенности:

- нет ничего определенного, все искажается, смещается, расплывается;
- «тяжелое повисает», «твердое растекается», «мягкое костенеет», «прочное разрушается», «безжизненное оживает» и т.д. ;
- сочетание натурального и парадоксального, деформированного;
- «соединение несоединимого» , иррациональный интеллектуализм; - фантастичность образов,
- зрительная неустойчивость.

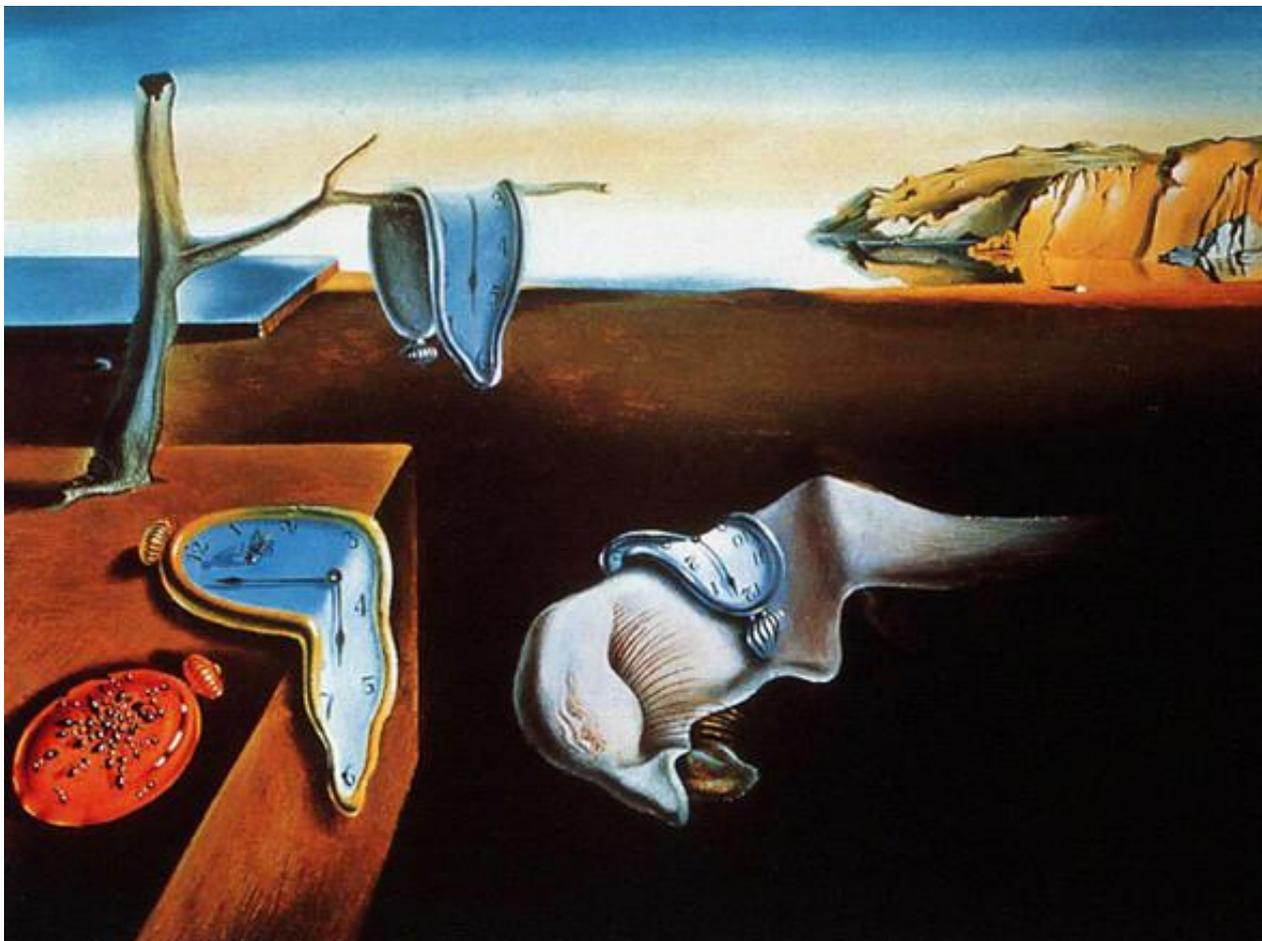
Сюрреализм

Представители

В кино: Луис Бунюэль, Жорж Садуль.

В литературе: Андре Бретон, Робер Деснос, Луи Арагон, Поль Элюар

В живописи: Макс Эрнст, Сальвадор Дали, Жоан Миро, Р. Магритт. Ив Танги

Сальвадор Дали. Постоянство памяти, 1931.

Сальвадор Дали.

Макс Эрнст. Ангел домашнего очага, или Триумф сюрреализма, 1937.

**Рене Магритт. Сын человеческий,
1964.**

**Рене Магритт. Это не трубка.
1928-1929**

Ман Рэй. Скрипка Энгра, 1924.

**Жоан Миро. Материнство,
1924.**

Сюрреализм в значительной мере способствовал формированию сознания современного человека.

Сюрреализм пережил несколько кризисов, пережил вторую мировую войну и постепенно, сливаясь с массовой культурой, пересекаясь с трансавангардом, вошел в качестве составной части в постмодернизм.

Абстракционизм

- **Абстракционизм** (лат. *abstrahere* - отвлекать) - художественное направление в изобразительном искусстве XX века (1910 г.).
- **Основоположники:** П. Мондриан, Р. Делоне, Ф. Купка.
- Эстетическое кредо абстракционизма изложил **В. Кандинский** в книге «*О духовном в искусстве*» (1910).
- **Особенности:**
 - предельный отказ от воспроизведения форм реальных объектов;
 - крайняя формализация композиции.

Абстракционизм

Представители: Франц Марк, Виллем де

Кунинг, Робер Делоне, Джексон Поллок,

Пауль Клее, Франтишек Купка,

Три основных течения:

- *супрематизм,*
- *оп-арт*
- *абстрактный экспрессионизм.*

Франц Марк. Сражающиеся формы. 1914 г.

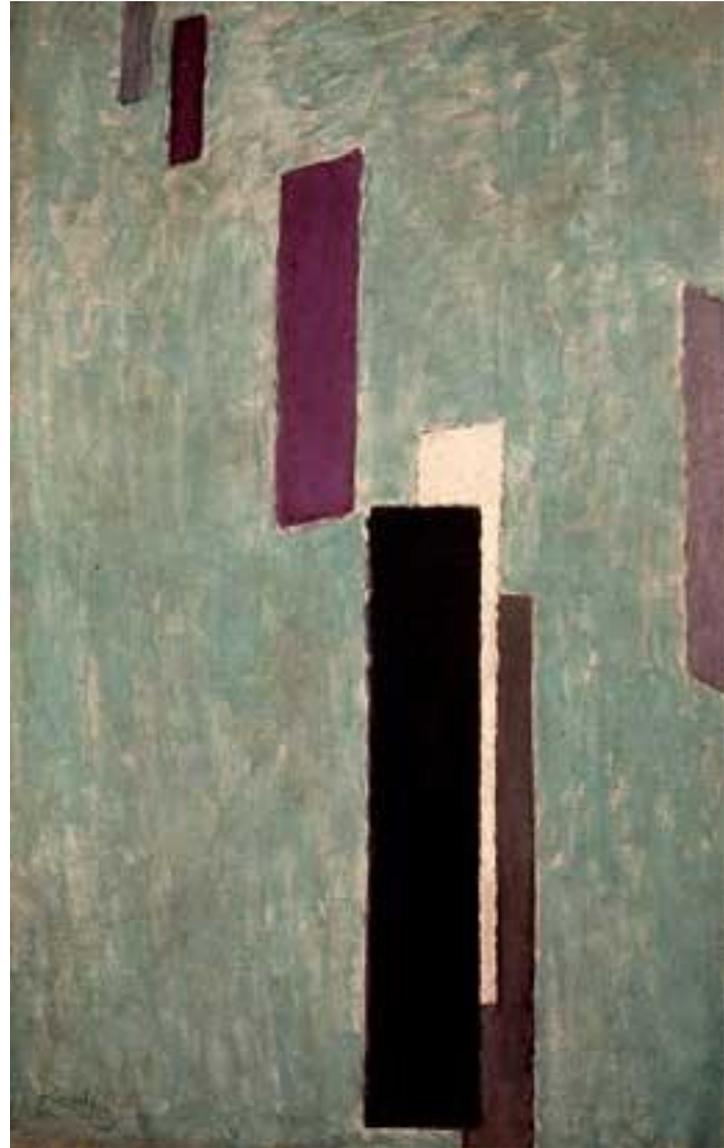
Робер Делоне.
Одновременно
открытые окна.

Виллем де Кунинг. Композиция

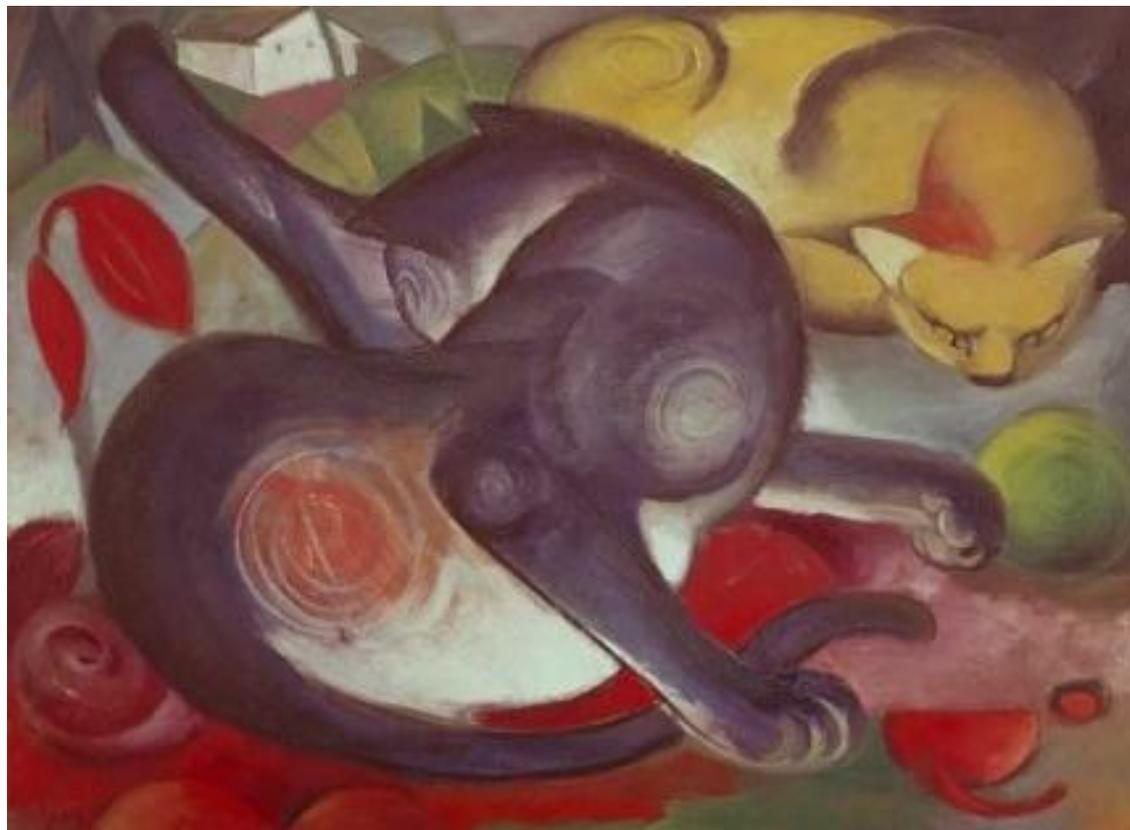
**Франтишек
Купка.
Вертикальный
план (1912).
Центр Ж.
Помпиду,
Париж**

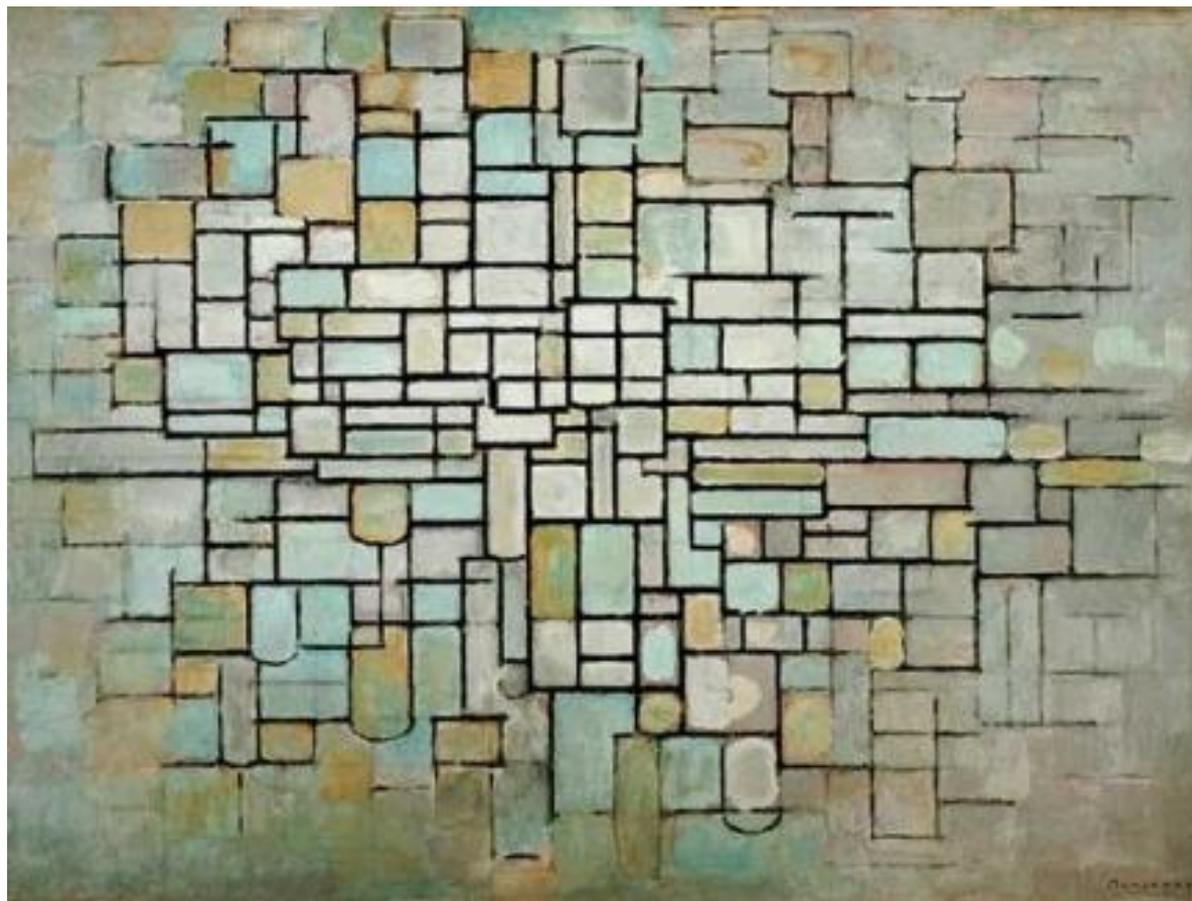
Пауль Клее.
**Предупреждение
кораблей,
1917.**

Франц Марк.
Две кошки.

Пит
Мондриан.
Композиция
в сером,
розовом и
голубом.

***Джексон
Поллок.
Волнистые
линии.***

*Роберт
Раушенберг.
Линкольн.*

Поп-арт

- **Поп-арт** (англ. *Pop Art* от *popular art* - популярное, естественное искусство) –это направление в искусстве в 1950-1960-х гг. , основанное на объектах массовой культуры и направленное на развлечения, коммерцию, а не на поиск глубинного смысла, философию и духовность.
- **Символизировал** «выход» искусства в область массовой культуры, коммерческой рекламы, моды, конъюнктуры рынка.

Ведущую роль в развитии направления играли: *реклама, мода, тренды, иконы стиля, различные средства популяризации и коммерческого продвижения.*

Стиль называют одним из ответвлений искусства авангарда.

Поп-арт

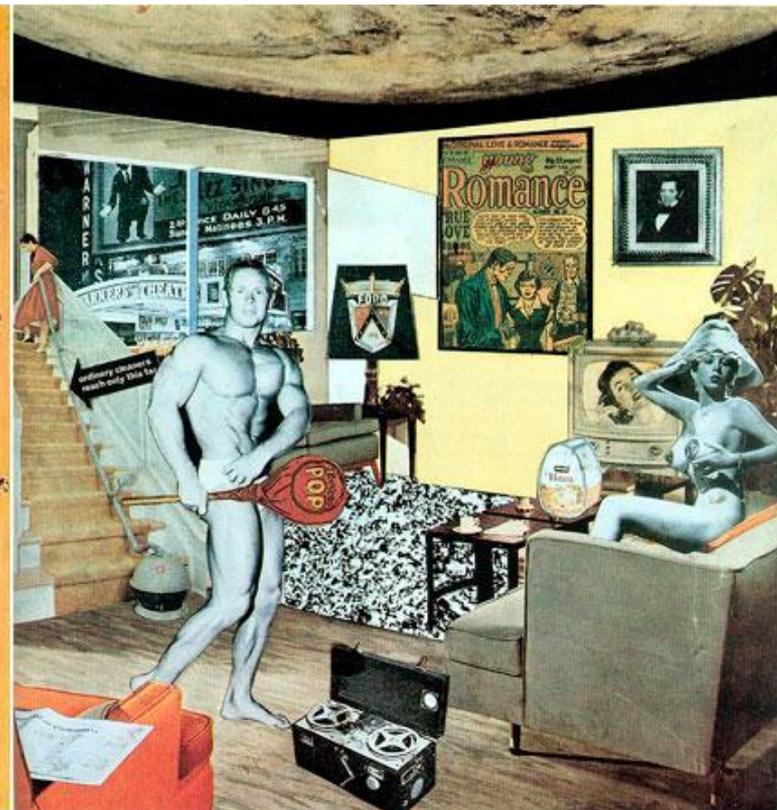
Особенности:

- коллажи, муляж, репродукции, комбинации готовых бытовых предметов,
- необычные материалы,
- преувеличенные размеры предметов;
- часто нет границы между живописью и скульптурой;
- художественные произведения нередко имеют три измерения или даже заполняют собой целиком выставочное помещение.
- **Представители:** *Э. Уорхол, Дж. Сигал, Р. Раушенберг.*

Поп-арт

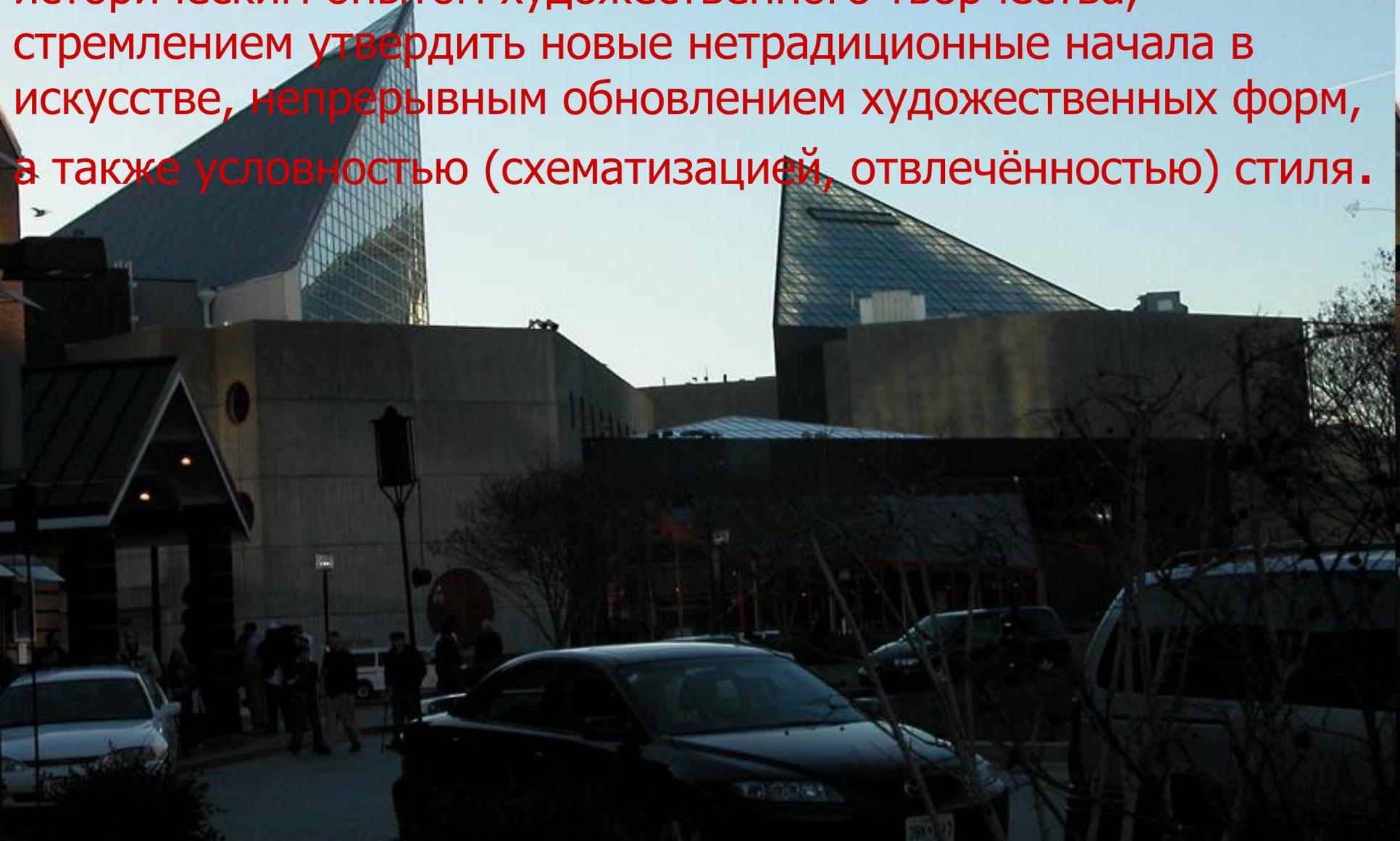

Поп-арт

- **Модернизм** – (от фр. modern – современный) общее название ряда направлений искусства первой половины XX в., для которых характерны отрицание традиционных форм и эстетики прошлого. Модернизм близок авангардизму и противоположен академизму.

Модернизм (от лат. *modernus* — «современный, недавний») — направление в искусстве и литературе 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.

Термин «модернизм» присущ только отечественной искусствоведческой школе, в западных источниках — это термин «modern». Так как в русской эстетике «модерн» означает художественный стиль, предшествующий модернизму, необходимо различать эти два понятия, дабы избежать путаницы.

Модернизм в изобразительном искусстве

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.

Основные принципы архитектурного модернизма — использование современных строительных материалов, рациональный подход к решению конструкций и внутренних пространств, отсутствие тенденций украшательства, принципиальный отказ от исторических реминисценций в облике сооружений, их «интернациональный» характер..

Образ, заимствованный в массовой культуре, помещается в иной контекст:

- изменяются масштаб и материал;
- обнажается приём или технический метод;
- выявляются информационные помехи и др.

Энди Уорхол использовал повторяющиеся образы репортажей новостей и текущих событий, чтобы критиковать и расставлять акценты, перенося эти события в иной визуально-философский контекст методами своего искусства.

- **Авангардизм** – название, объединяющее круг художественных направлений, распространенных в 1905-1930-х гг. (фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм, [сюрреализм](#)). Все эти направления объединяет стремление обновить язык искусства, переосмыслить его задачи, обрести свободу художественного выражения.

Хайтек

(хай-тек) (англ. high-tech - высокие технологии), художественное течение, возникшее в 70-80-е годы XX века. В его основе - максимальная функциональность. Никаких декоративных излишеств. Активное внедрение новейших технологий в среду обитания человека. Свет гармонично сочетается с пространством. Конструкциям присущи: строгость и простота, прямые линии, простые геометрические формы. Декор спокойный. В цветовой гамме преобладает однотонность. Много металла и стекла. В числе сооружений стиля "хайтек" ("хай-тек"): Центр по борьбе с профессиональными заболеваниями в Колумбусе, Индиана, США, 1973; Детский музей в Бруклине, Нью-Йорк, США, 1977.

Хайтек

Конструктивизм - направление в современном искусстве 1920-х годов, выдвинувшее задачу конструирования материальной среды, окружающей человека. Конструктивизм стремился использовать новую технику для создания простых, логичных, функционально оправданных форм, целесообразных конструкций; художественное конструирование мебели, арматуры, посуды, одежды и др.

- **Функционализм** - направление в архитектуре XX века, требующее строгого соответствия зданий и сооружений протекающим в них производственным и бытовым процессам (функциям).
- Функционализм возник в Германии (школа "Баухауз") и Нидерландах (Питер Ауд - рабочие жилые районы в Роттердаме).
- Используя достижения строительной техники функционализм дал обоснованные приемы и нормы планировки жилых комплексов (стандартные секции и квартиры, "строчная" застройка кварталов торцами зданий к улице). На практике, однако, функционализм часто игнорировал местные условия, допускал однообразие и схематизм архитектурных форм.

- Ведущим представителем **функционализма** в XX в. был **Ле Корбюзье** – создатель урбанистической теории строительства, идеи которой он выразил в 1925г. в проекте реконструкции центра Парижа ("План вуазен").