

- Тупахина Елена Владимировна
tupakhina@gmail.com

кафедра немецкой филологии и перевода
(ауд. 307 2 корпуса)

Консультации:

По понедельникам с 13:00 – 14:15

Дедлайн по групповым проектам:

29.12.2016

- «Еще тридцать лет назад подавляющее большинство европейского человечества жило ради культуры. Наука, искусство, справедливость казались самодостаточными... Сегодня нет ничего подобного. Новое поколение творит музыку, живопись, поэзию, которые выводят из себя людей старших поколений. Даже зрелые личности, настроенные доброжелательно, не принимают нового искусства по той простой причине, что не способны его понять. Дело не в том, что оно кажется им лучше или хуже, - оно попросту не кажется им искусством».
- «Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь в своей заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду... Масса сминает все непохожее, недюжинное, личностное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать отверженным...»

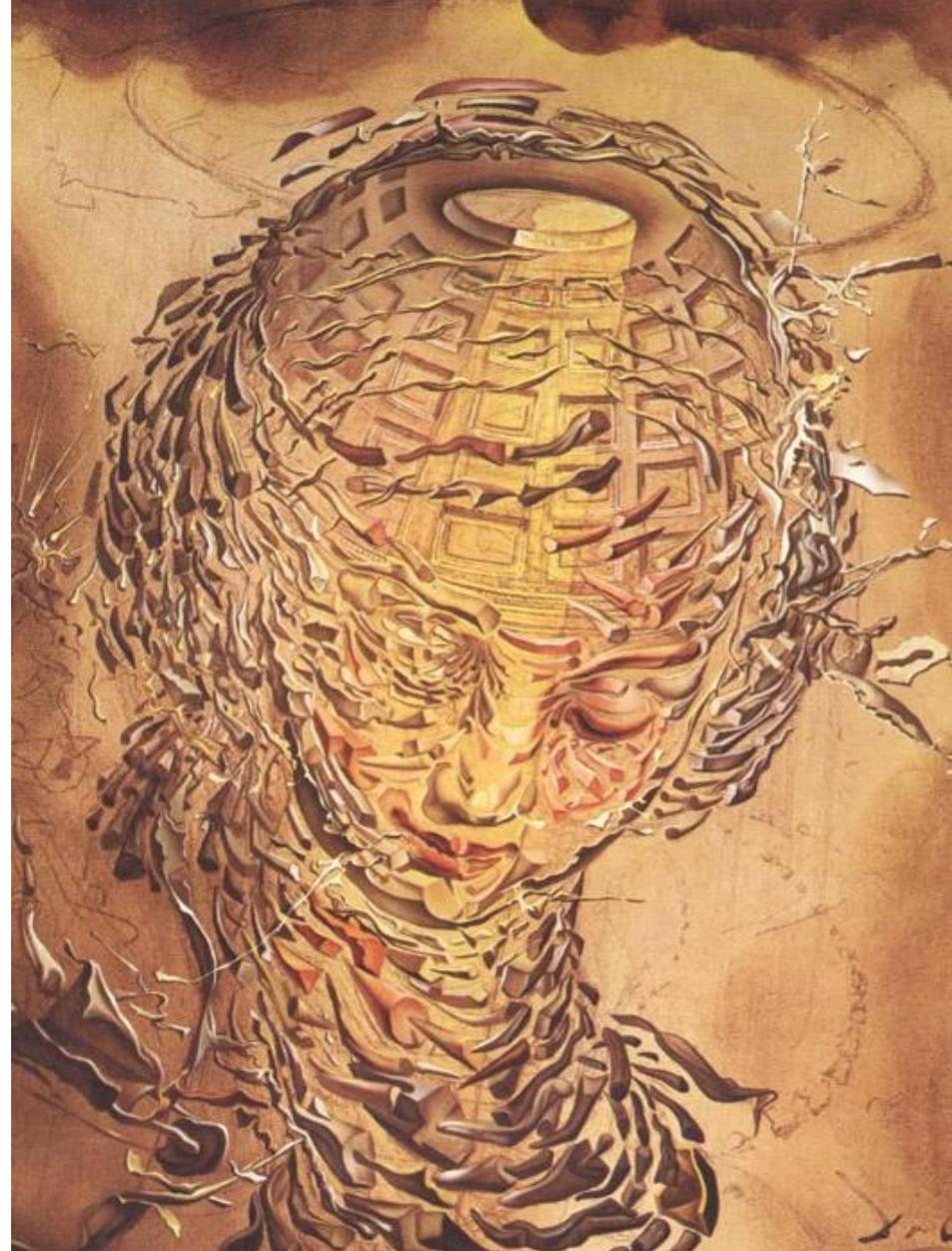
Хосе Ортега-и-Гассет

«Тема нашего времени» (1923)

«Восстание масс» (1928)

Рафаэль. Мадонна в зелени
голова

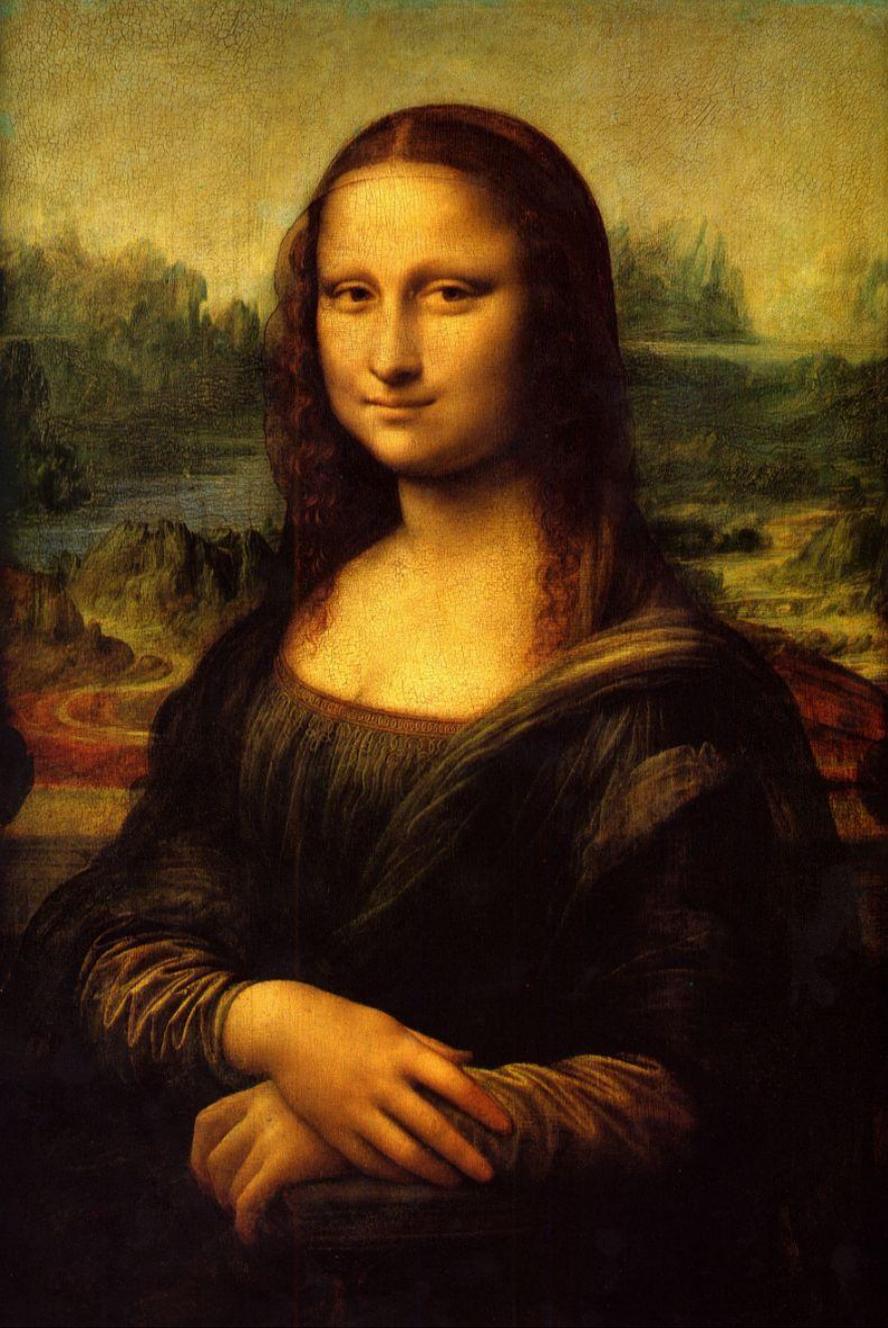
Сальвадор Дали. Взрывающаяся
Рафаэлевой мадонны

Огюст Ренуар.
Портрет Амбруаза Воллара

Пабло Пикассо
Портрет Амбруаза Воллара

Леонардо да Винчи. Джоконда

Марсель Дюшан. Джоконда

A Cubist painting by Pablo Picasso, titled 'Les Femmes d'Alger (O.J. Version O)'. The painting depicts three figures in a vibrant, fragmented cityscape. The central figure is a woman in a red dress, flanked by two other figures. The background is a complex, multi-colored composition of geometric shapes and patterns, representing a cityscape with buildings, a bridge, and a boat. The overall style is characterized by bold colors and a fragmented, non-linear perspective.

МОДЕРНИЗМ

Модернизм: предпосылки возникновения

- Научно-технический прогресс и дегуманизация общества и культуры
- Первая Мировая война – «историческая веха, отметившая конец одного мира и начало чего-то совершенно нового» (Томас Манн)
- Социалистические революции: Парижская коммуна 1871 г., Октябрьская революция 1917 г., Ноябрьская революция 1918 г. в Германии

Модернизм: проблема определения

- Модернизм (от фр. *moderne* – новейший, современный) – эстетическая концепция, сложившаяся в 10-30-е гг. XX века в результате радикального пересмотра философских основ и творческих принципов предшествующих эпох; отражает трагическое, кризисное, абсурдное самосознание через призму экспериментальной поэтики. Основные направления и течения: дадаизм, сюрреализм, имажизм, экспрессионизм, экзистенциализм, литература потока сознания, литература потерянного поколения

Модернизм: философская база

- Экзистенциализм;
- Интуитивизм;
- Фрейдизм

Модернизм: философская база

- «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм» (1872) и «По ту сторону добра и зла» (1886) Фридриха Ницше
- «Закат Европы» Освальда Шпенглера (1918 – 1922)
- «Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера (1920)
- «Распад и возрождение культуры» Альберта Швейцера (1923)
- «Бытие и время» Мартина Хайдеггера (1927)
- «Дегуманизация искусства» (1925) и «Восстание масс» (1928) Хосе Ортеги-и-Гассета
- «Толкование сновидений» (1900), «Тотем и табу» (1913) Зигмунда Фрейда
- «Творческая эволюция» (1907) Анри Бергсона

Модернизм: основные принципы

Абсурдизм

Неомифологизм

Субъективизм

«Поток сознания»

Индивидуализм

Модернизм: периодизация

Авангардизм

(1910 – 20-е гг.)

Высокий модернизм

(1920 – 40-е гг.)

Поздний модернизм

(1940 – 60-е гг.)

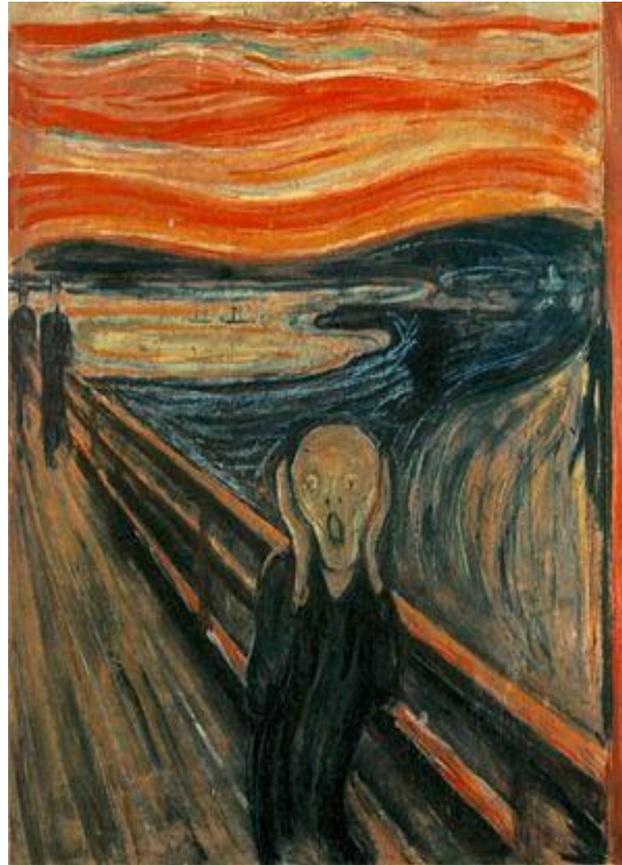

АВАНГАРДИЗМ

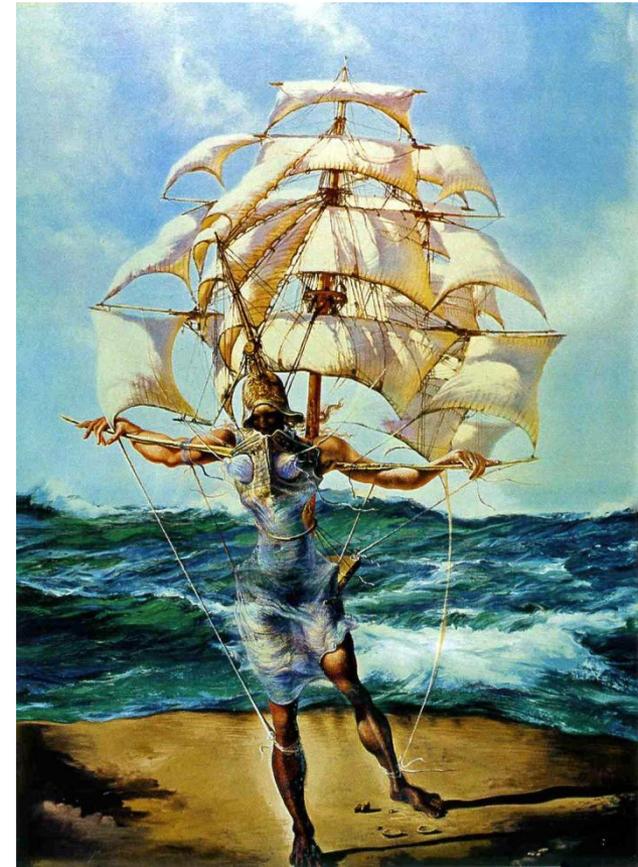
Экспрессионизм

Дадаизм

Сюрреализм

Дадаизм

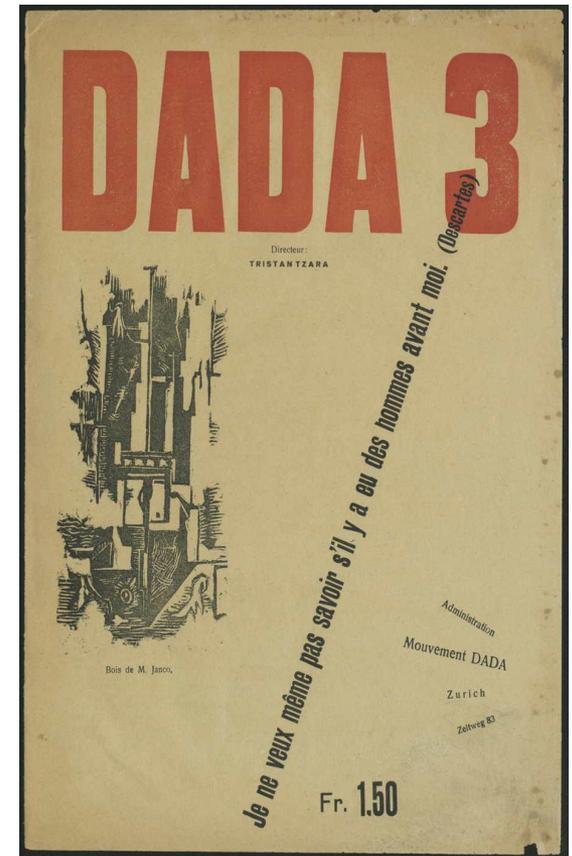
- Творческое кредо: «Дадаизм – первое из художественных направлений, которое не противостоит жизни эстетически, но рвет в клочья все понятия этики, культуры и внутренней жизни, являющиеся лишь одеждой для слабых мышц» (Р. Гюльзенбек).
- Хронологические рамки: 1910 – 1923 гг.
- Основатель: Тристан Тцара (1896 – 1963)
- Программные документы: «Манифест господина Антипирина» (1916), «Манифест Дада» (1918), «Альманах Дада» (1920)
- Основные представители: Гуго Балль, Ганс Арп, Рихард Гюльзенбек, Марсель Янко, Артур Сегал
- Ключевые задачи: осмеяние культуры, ниспровержение традиционных ценностей, «тотальное оболванивание зрителя», уничтожение языка

cabaret voltaire
seit 1916

«Манифест да-да»

- «На языке негритянского племени кру «да-да» означает хвост священной коровы, в некоторых областях Италии так называют мать, это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынском языках. Это могло быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета. Во всяком случае — нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения».

First International Dada Fair, Dr. Otto Burchard Gallery, Berlin, June 1920. Left to right: Raoul Hausmann, Hannah Höch (seated), Dr. Burchard, Johannes Baader, Wieland Herzfelde and his wife, Otto Schmalhausen (seated), George Grosz, John Heartfield. Hanging from the ceiling: the Prussian Archangel, a dummy of a German officer with the head of a pig, made by Heartfield and Rudolf Schlichter. Left wall, Dix's 45% Erwerbsfähig; right wall, Grosz's Deutschland, ein Wintermärchen.

Дадаизм: поэтические принципы

ИЭИ
ЛОЛУ

Черный юмор

Абсурдиз
М

Коллаж

В
ипкци
Дест

Дадаизм: жанровые формы

- «Бруистский стих... демонстрирует сущность трамвая со вздохами рантье по имени Шульце и скрипом тормозов»;
- «Симультанный стих... раскрывает смысл беспорядочной переклички всего на свете: в то время, как господин Шульце читает, балканский поезд мчит близ Ниша, свинья визжит в подвале мясника Нутке»;
- «Статичный стих... создает из каждого слова индивидуальность, из букв Л, Е, С появляется лес с кронами деревьев, ливреями лесничих и дикими кабанами»
- Перформанс
- Хеппенинг

Гуго Балль. “Караван” (1916)

KARAWANE

jolifanto bambla ô falli bambla

grossiga m'pfa habla horem

égiga goramen

higo bloiko russula huju

hollaka hollala

anlogo bung

blago bung

blago bung

bosso fataka

ü üü ü

schampa wulla wussa ólobo

hej tatta gôrem

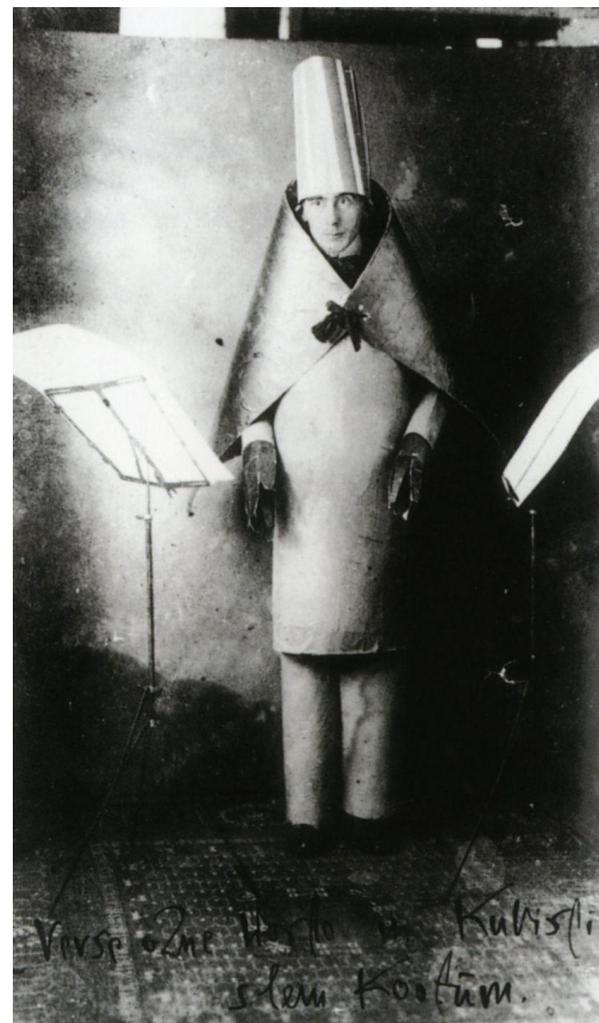
eschige zunbada

wulubu ssubudu uluw ssubudu

tumba ba- umf

kusagauma

ba - umf

Тристан Тцара

«Песенка дадаиста»

эта песня дадаиста
сердцем истого дада
стук в моторе не беда
ведь мотор и он дада
граф тяжёлый автономный
ехал в лифте невредим
он мизинец свой огромный
оторвал и выслал в рим
лифт за это
вот беда
сердцем больше не дада
вода нужна всегда
прополощи мозги
дада
дада
отдай долги

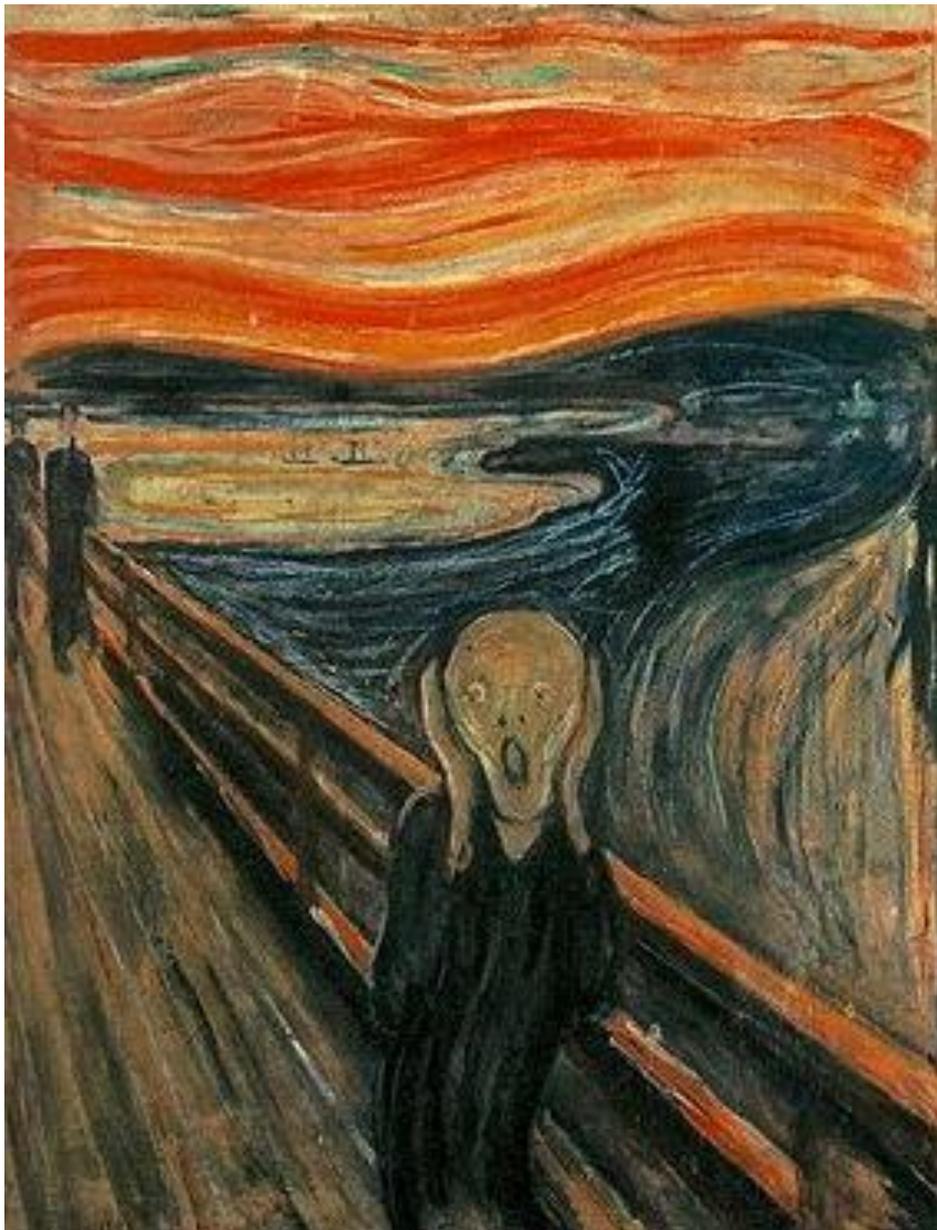
эта песня дадаиста

“Живой труп”

- Когда?
- Кто?
- Какой?
- Куда пошел?
- Кого встретил?
- Что ему сказали?
- Что он ответил?
- Мораль

Экспрессионизм

- Творческое кредо: «Мы хотим большего, чем фотография. Не взгляд, а видение. Не описание, а сопереживание. Не отображение, а выражение. Не речь, а возглас. Не реплика, а крик. Не чувство, а аффект. Мы не берем – мы ищем».
- Хронологические рамки: 1905 – 1920 гг.
- Основатели: Герхардт Вальден, Курт Пинтус, Казимир Эдшмид
- Программные тексты: альманахи «Сумерки человечества» и «Товарищи человечества» (1919)
- Основные представители: Георг Тракль, Эльза Ласкер-Шюлер, Георг Гейм, Иоганнес Бехер
- Ключевые задачи: «преображение мира силой человеческого духа», познание действительности через преодоление ее за счет высвобождения эмоциональной энергии субъекта.

«Характернейший образ экспрессионизма – напряженный, распахнутый в экстазе рот»

(И. Бехер)

«Вот он стоит перед нами, абсолютно первобытный, весь пропитанный волнами своей крови, и порывы его сердца настолько очевидны, что кажется – это сердце нарисовано на его груди»

(К. Эдшмид)

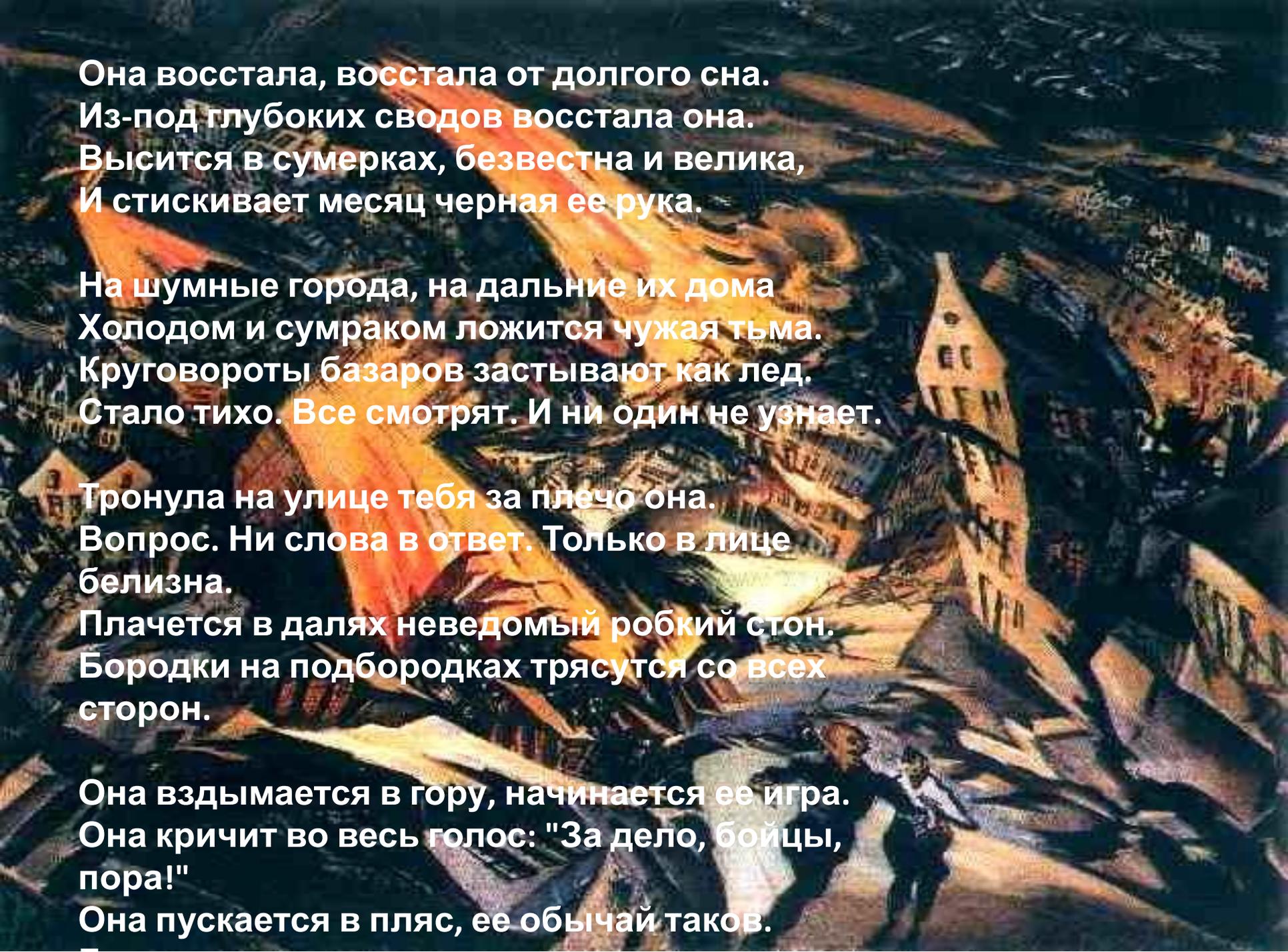
Экспрессионизм:

поэтические принципы

- Картина хаотического, диспропорционального, абсурдного мира, в котором человек «разорван» и обречен на страдания;
- «Мир начинается с человека» (Франк Верфель);
- Сознательная деформация картин действительности;
- Подчеркнуто субъективная интерпретация;
- Тяготение к абстрактным обобщениям;
- Обостренная эмоциональность;
- Фантастические образы;
- Катастрофизм;
- Гротеск

An aerial photograph of a nuclear mushroom cloud. The cloud is massive, with a bright yellow and orange core at the base, transitioning to red and then dark grey and black as it rises and spreads. The surrounding landscape is dark, with some structures visible in the foreground. The overall scene is dramatic and powerful.

Георг Гейм
ВОЙНА

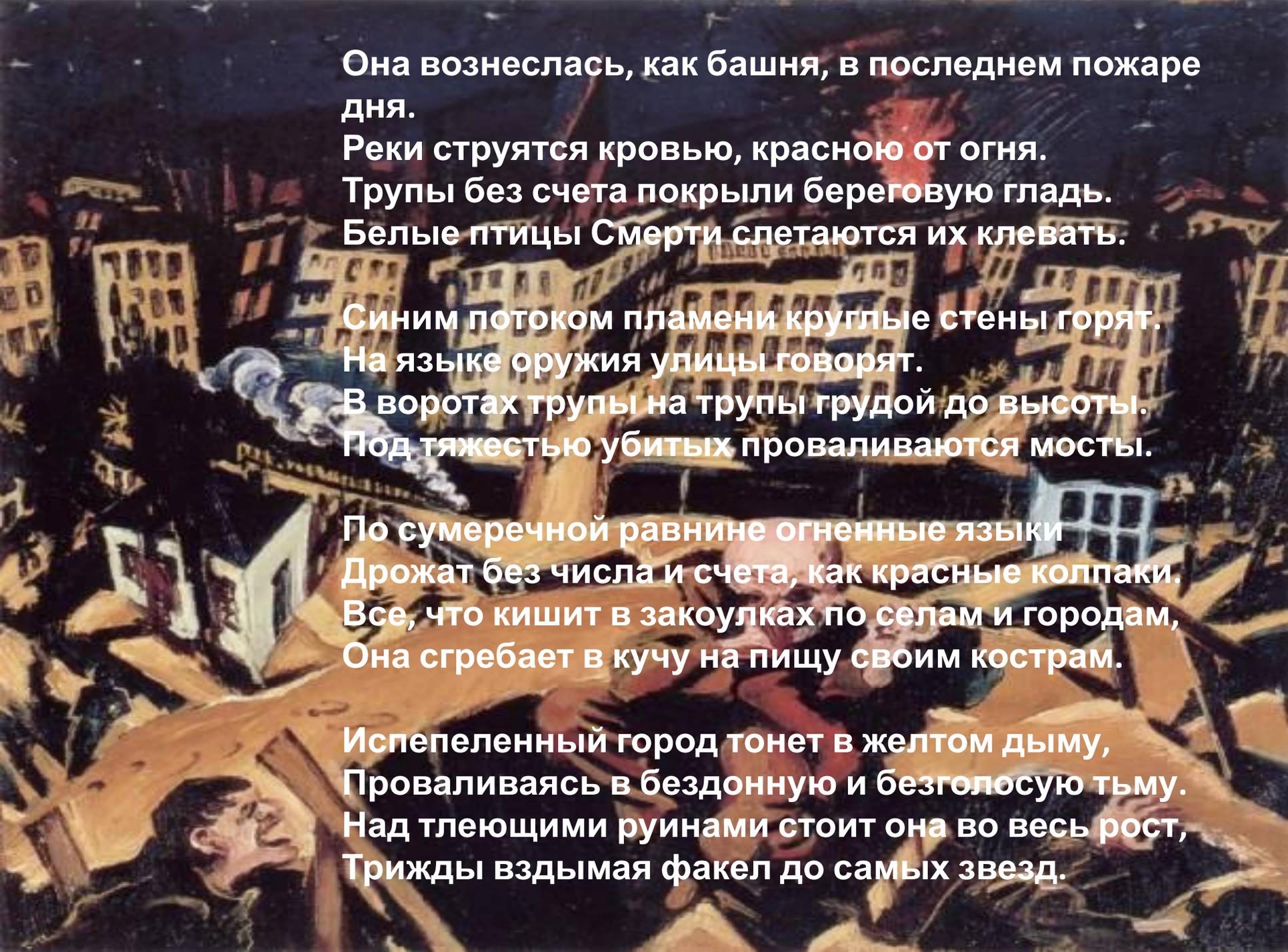

Она восстала, восстала от долгого сна.
Из-под глубоких сводов восстала она.
Высится в сумерках, безвестна и велика,
И стискивает месяц черная ее рука.

На шумные города, на дальние их дома
Холодом и сумраком ложится чужая тьма.
Круговороты базаров застывают как лед.
Стало тихо. Все смотрят. И ни один не узнает.

Тронула на улице тебя за плечо она.
Вопрос. Ни слова в ответ. Только в лице
белизна.
Плачется в далях неведомый робкий стон.
Бородки на подбородках трясутся со всех
сторон.

Она вздымается в гору, начинается ее игра.
Она кричит во весь голос: "За дело, бойцы,
пора!"
Она пускается в пляс, ее обычай таков.

Она вознеслась, как башня, в последнем пожаре
дня.

Реки струятся кровью, красною от огня.

Трупы без счета покрыли береговую гладь.

Белые птицы Смерти слетаются их клевать.

Синим потоком пламени круглые стены горят.

На языке оружия улицы говорят.

В воротах трупы на трупы грудой до высоты.

Под тяжестью убитых проваливаются мосты.

По сумеречной равнине огненные языки

Дрожат без числа и счета, как красные колпаки.

Все, что кишит в закоулках по селам и городам,

Она сгребает в кучу на пищу своим кострам.

Испепеленный город тонет в желтом дыму,

Проваливаясь в бездонную и безголосую тьму.

Над тлеющими руинами стоит она во весь рост,

Трижды вздымая факел до самых звезд.