

**КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА.**

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ.

ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВОЗНАНИИ.

На рубеже XIX – XX вв. открытие элементарных частиц и проникновение в тайны материи назвали революцией в естествознании, поскольку они привели к пересмотру прежних представлений о материи и в целом о мироздании.

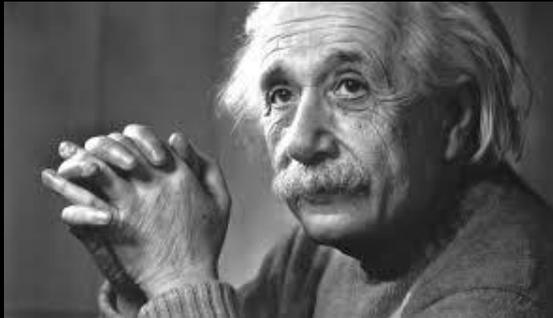
За первую треть XX в. Ученые проникли в тайну строения атома и к подошли к практическому освоению атомной энергии. В первой половине XX в. Были заложены основы науки о передаче наследственных признаков(генетики). Больших успехов добились в микробиология и фармацевтическая промышленность (появляются аспирин, антибиотики).

На смену классической (ньютоновской) научной картине пришла новая – она называется неклассической картиной мира. В ней особенное место отводится случаю (идетерминизм).

От картины мира, где царит окончательная истина, произошел переход к пониманию мира с точки зрения субъекта, будь он наблюдатель в определенной системе отсчета или человек со своим субъективным взглядом на мир. Подход проявился во всех сферах человеческой деятельности. В науке проявляется интерес к изучению человека, человеческого сознания и т.д.

В начале XX в. по – иному были поставлены проблемы изучения человеческого сознания, особенно процессов художественного мышления и творчества, а также общественного поведения личности и масс.

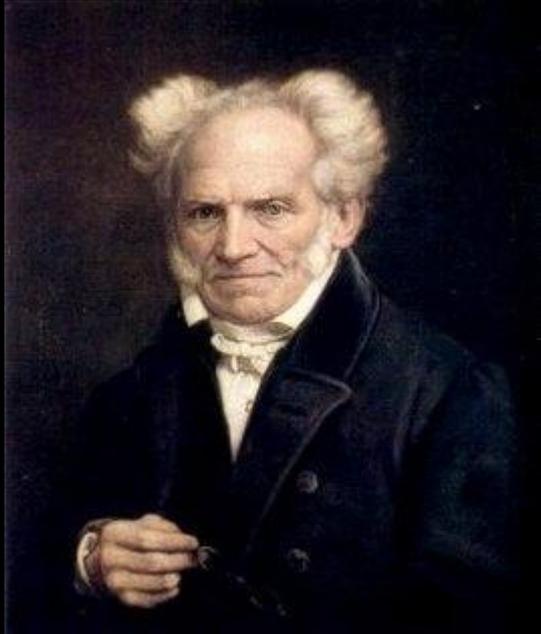
В конце XIX – начале XX в. в странах Европы и США получили развитие социология.

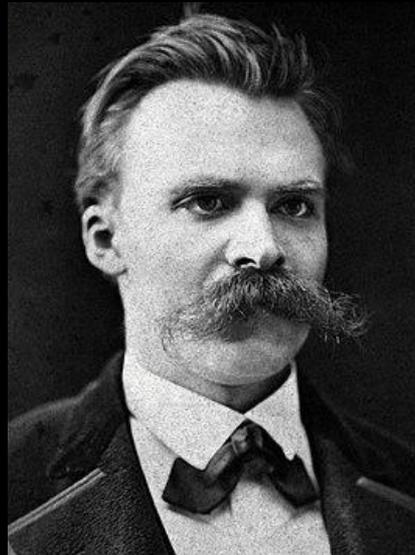
Теория относительности А. Эйнштейна изменила понимание пространства, времени и движения.

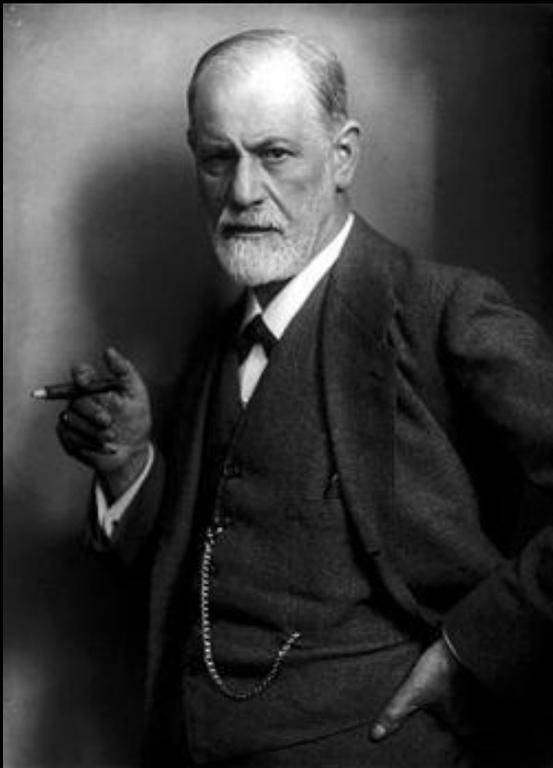

«Природа познавалась как существующая сама по себе, в своих собственных взаимодействиях. Под влиянием теории относительности наметилась тенденция к субъективистским формулировкам». (А.Н. Уайтхед, 1925.)

Популярны стали произведения сторонников философии жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, которые зывали к признанию иррациональных сторон поведения и психики человека.

Учение З. Фрейда о психоанализе по своему значению вышла далеко за пределы психотерапевтического лечения. Учение о бессознательных мотивах, влечениях стало не только методом восстановления душевного равновесия пациентов, но и инструментом художественного творчества. Оно легло в основу многих трудов по философии, истории, искусству и литературе.

Не меньшее значение для понимания особенностей художественного творчества и познания имело учение французского философа А. Бергсона о творческой интуиции.

Широкую известность о социологии приобрели труды М. Вебера.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА.

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ.

Поворот от традиций классического искусства к новому периоду развития культуры произошел на рубеже XIX – XX вв. Искусствоведы датируют начало нового периода с 1880-х гг. Этот период получил название «модернизм» (от французского *moderne* – современный), окончанием его считаются 1960-е гг.

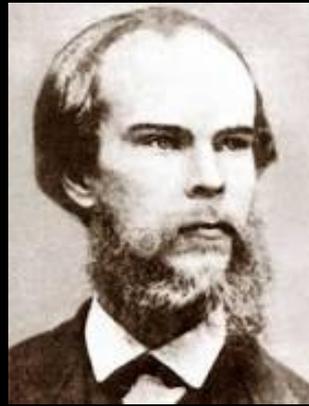
Модернизм – это условное обозначение периода культуры конца XIX – середины XX в., т. е. от импрессионизма до театра абсурда. Художественные направления – импрессионизм, постимпрессионизм, символизм т.е. уход от реализма. Модернизм ориентируется на новаторство в области формы и содержания.

Бурное развитие различных направлений, поиски и эксперименты в искусстве и литературе рубежа веков (1880 – 1914) получили дальнейшее развитие и переосмысление.

В 1920 – 1930-е гг. на искусство и на литературу оказывали огромное влияние совершенно новые явления и события: мировая война и ее последствия, революции, социальные конфликты, подъем национализма.

Не только моральный и материальный ущерб от войны, но и установленные тоталитарных режимов, распространение фашизма, гонения на творческую мысль оказали влияние на мировую культуру.

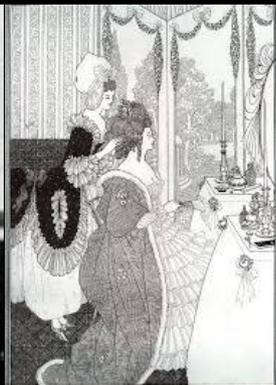
СИМВОЛИЗМ.

Умонастроения новой эпохи и идейные искания на рубеже XIX – XX вв. отразились в символизме – направлении, которое стремилось к синтезу и осмыслению прошлого европейской и мировой культуры. Провозвестниками его были в музыке Р. Вагнер, в литературном творчестве Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме.

ПОЗНАНИЕ СИМВОЛИЗМА.

Главным средством художественного познания становится символ. Сочетание реального и таинственного, обращение к мифам, поиски мистического откровения, иносказательность определяли эстетику символизма. Центральным был культ Вечной женственности как символ и земной образ высшего совершенства.

В изобразительном искусстве представители символизма: О. Бердслей («Туалет» и др), Пюви де Шаванн («Смерть и девушки и др), Г. Климт («Поцелуи» и др), А. Беклин («Остров мертвых и др).

СТИЛЬ МОДЕРН.

Символизм и новые художественные течения опирались в основном на новый стиль — модерн.

Стиль модерн — это игра с мечтой и утонченной, таинственной красотой. Для модерна характерны стилизованные природные формы. Стиль модерн легко узнаваем благодаря характерным линиям, получившим выразительное название «удар бича». Наряду с растительными мотивами использовались форма и окраска птиц и насекомых, обитателей морских глубин и раковин. Модерн также обращается к японским гравюрам и плетеным орнаментам древних кельтов.

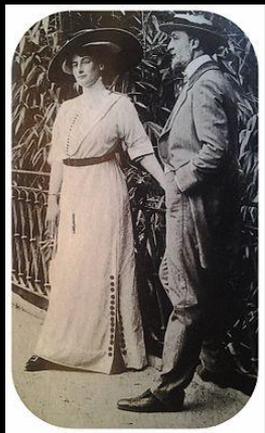
Стиль модерн сочетал в себе различные формы пластических искусств, универсальный декоративный язык и идеи всеобщего синтеза, т.е. в нем выражалось стремление к созданию синтетической модели мира.

АРХИТЕКТУРА.

Особенно ярко он проявился в архитектуре. Крупнейшие архитекторы – А. Гауди («Каса – Мила»), Ч. Р. Макинтош («Школа искусств»), В. Орта («Дом Сольвей»), Й. М. Ольбрих («Венский сецессион»).

Г. Гимар («Жемчужина ар — нуво»). Единство стиля обеспечивалось тем, что архитектор выступал как творец — универсал, создавая свое произведение от составления проекта до архитектурной и художественной отделки и компоновки предметов интерьера. Пример архитектуры этого стиля — особняк Рябушинского в Москве (архитектор Ф.О. Шехтель).

В театральном искусстве этот стиль воплощался в синтез искусств. Живопись декораций, уникальные костюмы и хореография сценическое действие становятся равноправными компонентами, созвучными игре актеров.

ХУДОЖНИКИ «МИРА ИСКУССТВА»

Много нового в этой области создали художники «Мира искусства» («А.Н. Бенуа картина «Комната Петрушки» и др., Л.С. Бакст картины «Портрет Зинаиды», «Автопортрет» и др., К.П.Сомов картины «Автопортрет», «Дама в голубом (портрет Е. Мартыновой)» и др.) и организатор парижских сезонов русского искусства С. П Дягилев картина «

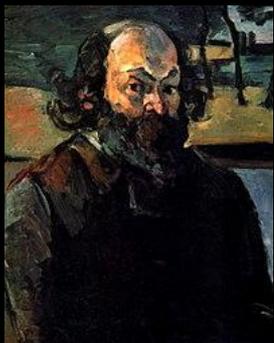
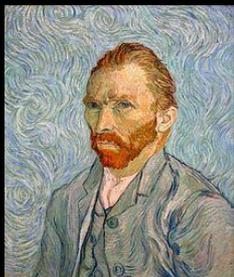
В начале XX в. большую популярность завоевал новый вид синтетического искусства – кинематограф. Звезды кино – Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин, Мэри Пикфорд и др. – приобрели мировую известность. Кинематограф требовал особого искусства жеста (особенно в период немого кино), мимики, ритма, сочетания декорации и природы. Кино стало массовым искусством.

НАПРАВЛЕНИЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.

1. Импрессионизм
2. Постимпрессионизм
3. Кубизм
4. Фовизм
5. Экспрессионизм
6. Неопримитивизм
7. Абстрактный экспрессионизм
8. Суперматизм
9. Дадизм
10. Сюрреализм

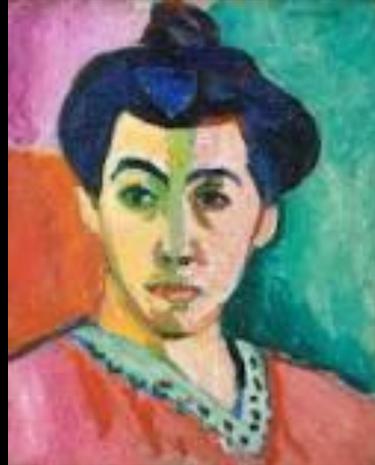
Первым направлением живописи стал импрессионизм (от французского *impression* – впечатление), появившийся в последней трети XIX в. Стремясь передать неуловимые изменения в природе, движение света в воздухе, импрессионисты писали дробными мазками. Они первыми открыли возможность писать чистыми красками, не смешивая их на палитре. Основные представители – Э. Мане («Железная дорога» и др), Э. Дега («Автопортрет», «Танцевальный класс» и др), К. Моне («Женщины в саду» др), О. Ренуар («Девушки за фортепьяно», «Автопортрет» и др), К. Писсаро («Заказ в Эрфурте» и др).

Дальнейшие поиски к изобразительному искусству привели к появлению постимпрессионизма. Крупнейшими представителями этого направления были В. Ван Гог («Автопортрет», «Звездная ночь» и др), П. Сезанн («Автопортрет», «Шато Наур» и др), П. Гоген («Кафе в Арле» и др). От импрессионистов они унаследовали чистоту цвета. Их работы отличаются эмоциональностью, одухотворенностью.

Кубизм – авангардное направление в живописи начала XX века. Основоположники – французские художники П. Пикассо («Натюрморт с гитарой») и Ж. Брак («Музыкальные инструменты»). Представители кубизма изображали мир в виде геометрических знаков и композиционных конструкций, деформируя облик реальных предметов.

Фовизм (от французского fauve — дикий) — течение во французской живописи в начале XX в. С фовизма начинается революция цвета в искусстве XX в. Крупнейшим художником направления стал А. Матисс («Женщина в шляпе», «Радости жизни», «Зеленая полоса» и др). Фовизм использует яркие контрастные цвета и считается одной из форм экспрессионизма.

Экспрессионизм (от латинского *expressio* – выражение) – художественные направления в XX в. Для него характерно субъективное восприятие действительности, деформированное изображение реального мира, гипертрофия и упоение отчанием (Э. Нольде «Большие маки», «Бурное море», «Молодежь папуа» и др).

Для неопримитивизма характерен интерес к Востоку, детскому творчеству, искусству самоучек, древней наскальной живописи. Мастера этого направления – профессиональные художники, сознательно обратившиеся к примитивным формам искусства. Среди них особое место занимают А. Руссо («Карнавальный вечер»), Н. Пиросманашвили («Рыбак»), М.Ф. Ларионов («Солдат на коне»), Н. С. Гончарова («Испанские танцовщики»), Э. Карр («Индийская церковь»)

Абстрактный экспрессионизм – своеобразный вклад русского искусства в мировой авангардизм. Основоположник – В. В. Кадинский («Желто – красно – синее», «Доминирующая дуга», «Дома в Мурнау» и др). Для этого направления характерен отказ (абстрагирование) от изображения реальных предметов и создание образа на основе самодостаточной выразительности цвета, линий, форм.

Супрематизм (от латинского *supremus* – высший) – одно из течений абстрактного искусства , относится к типу геометрической абстракции. Создатель – К.С. Малевич («Красный квадрат»). Основопологающим произведением этого направления стал «Черный квадрат» Малевича (1915).

Дадаизм – крайнее авангардное направление европейского искусства, возникшее в середине 1910-х гг. Ему свойственно отрицание классической традиции и всех существующих форм искусства, использование техники коллажа, создание абсурдных произведений из случайных предметов (М. Дюшан «Фонтан», «Скрытый шум»).

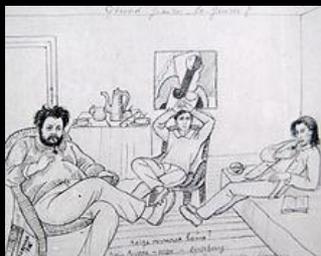

Сюрреализм (от французского *surrealisme* – сверхреализм) – авангардное направление в искусстве XX в. Развивая традиции символизма и дадаизма, сюрреалисты обращались к сновидениям, автоматическому сознанию, подсознательному. Они придавали абсурдным предметам иллюзию реальности, соединяли живое и неживое, реальное и нереальное. Крупнейшие представители в поэзии – П. Элюар, Г. Аполлинер, художники С. Дали («Слонь»), Ж. Миро («Ферма»), И. Танги («Мебели времени»).

В 1920 – 1930- е гг. искусство в ряде стран Азии, Африке и Латинской Америке сближается с европейским. Особенно это было заметно в Китае, Японии, Индонезии.

В странах Латинской Америке уже в начале XX в. Упрочилось так называемое испанское течение в изобразительном искусстве (Мексика, Куба, Чили), а также сказалось влияние французских художественных школ.

«ВЕЛИКАЯ ТРОЙКА».

Крупные перемены в искусстве Латинской Америки связаны с деятельностью мексиканских художников. Великая тройка – Д. Сикейрос («Эхо крика»), Д. Ривера («Когда закончится война»), Х. Ороско (Деталь фрески «Американская цивилизация»). – создала образцы новой монументальной живописи, пытаясь в прямой публицистической форме отобразить революционные события.

ЛИТЕРАТУРА.

ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ.

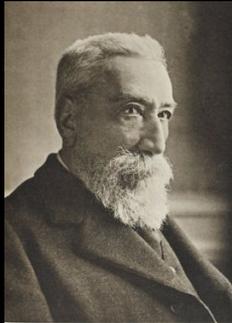
Деятели искусства и литературы начала века интересовали не только творческие проблемы и поиски. Предчувствия кануна социальных потрясений у многих литераторов порождали настроения пессимизма и тоски.

Писатели обращались к темам несправедливости в обществе, судьбе творческой личности.

На рубеже веков произошло обновление драматургии.

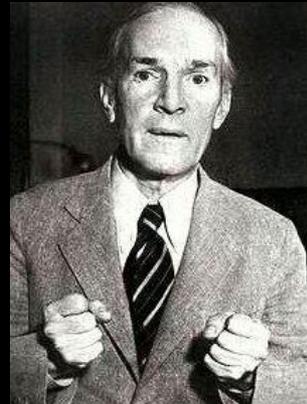
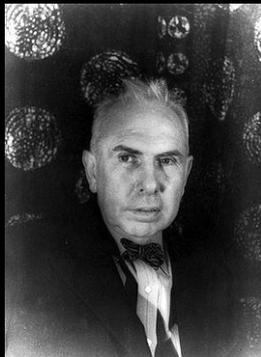
В 1920 – е гг. появляется плеяда ярких, талантливых молодых писателей, создавших литературу «потерянного поколения». Это направление в литературе 1920-х гг. отразило протест бесчеловечной бойни Первой Мировой войны.

В эти же года появляются крупные произведения литературного – художественного авангарда.

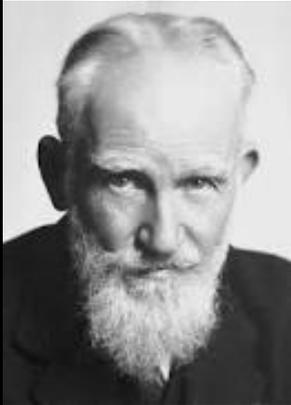

Перу Р. Роллана принадлежит серия биографических произведений о выдающихся музыкантах и художниках.

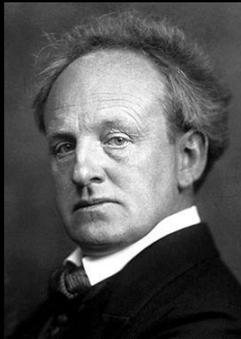
А. Франс издал ряд антибуржуазных романов.

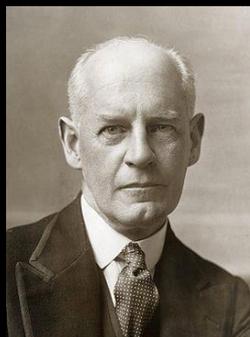
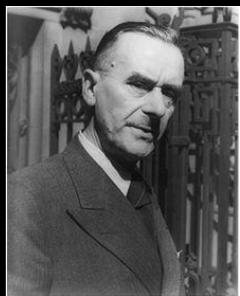
Американские писатели Ф. Норрис, Т. Драйзер, Э. Синклер создали крупные произведения критического реализма.

Творчество английского писателя Б. Шоу способствовало выходу этого рожа искусства из идейного и художественного тупика. Его пьеса «Пигмалион» обошла театры всего мира.

Новаторами в области драматургии выступали в Норвегии Г. Ибсен, в России А. П. Чехов, в Германии Г. Гауптман.

Крупные литераторы стали авторами так называемых семейных романов. В эти годы изданы «Будденброки» Т. Манн, «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси.

В 1920-е гг. были опубликованы «Фиеста» и «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя, «На Западном фронте без перемен» Э. М. Ремарка.

В эти же года появляются произведения – роман «Улисс» английского писателя Дж. Джойса, романы «Америка», «Замок», «Процесс» австрийца Ф. Кафки, «В поисках утраченного времени» француза М. Пруста.

Реальная жизнь не давала оснований для оптимизма, расцветает жанр антиутопии (романы Е.И. Замятина, А. П. Платонова, О. Хаксли, Дж. Оруэлл).

В 1930-е гг. мировой экономический кризис, наступление фашизма, распространение тоталитарных режимов и надвигающаяся Вторая мировая война не могли сказаться самым трагическим образом на судьбе и творчестве литераторов и художников. Эмиграция писателей и художников из Европы, из стран, где утвердились фашистские тоталитарные режимы, перенесла центры художественной культуры в США, в Нью – Йорк.

В творчестве литераторов и художников в 1920 – 1930 – х гг. особую значимость приобрели социально – политические мотивы. Социальные движения в ряде стран вызвали к жизни революционные течения в искусстве. В то же время в тоталитарных государственных искусстве стало обслуживать эти режимы. В таких странах наука оказалась на службе у войны, а искусство – на службе у пропаганды.