

Тема урока:

Культура первой
половины XX века:
расцвет или
деградация.

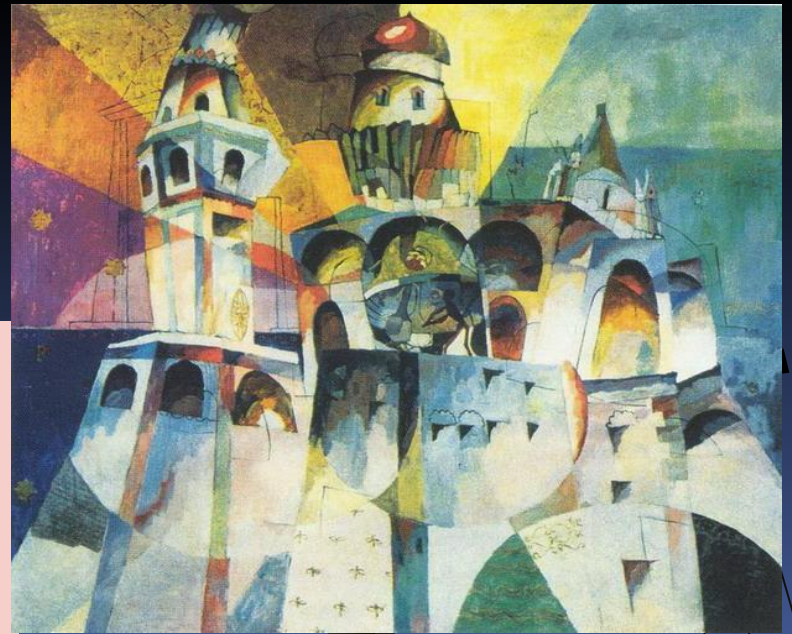

Есть мнения:

- «Я родился в период **духовного упадка** человечества» (А.Швейцер)
- В 1918г. О.Шпенглер пишет «Закат Европы» - работу, в которой предрекает **гибель европейской цивилизации.**
- В первой половине XX века **культура умирает** под оболочкой внешне благополучной, «сытой», но духовно пустеющей цивилизации.(В.А.Сапрыкин)
- Культура первой половины XX века перерождается, осуществляет **новый виток** в развитии, переходит на **качественно новый уровень.**
- Многообразие направлений, жанров в искусстве – **явный** признак его **расцвета.**
- «Серебряный век» русской культуры.
- «Это был **культурный взрыв** колоссальной силы» (Н.Лейдерман)

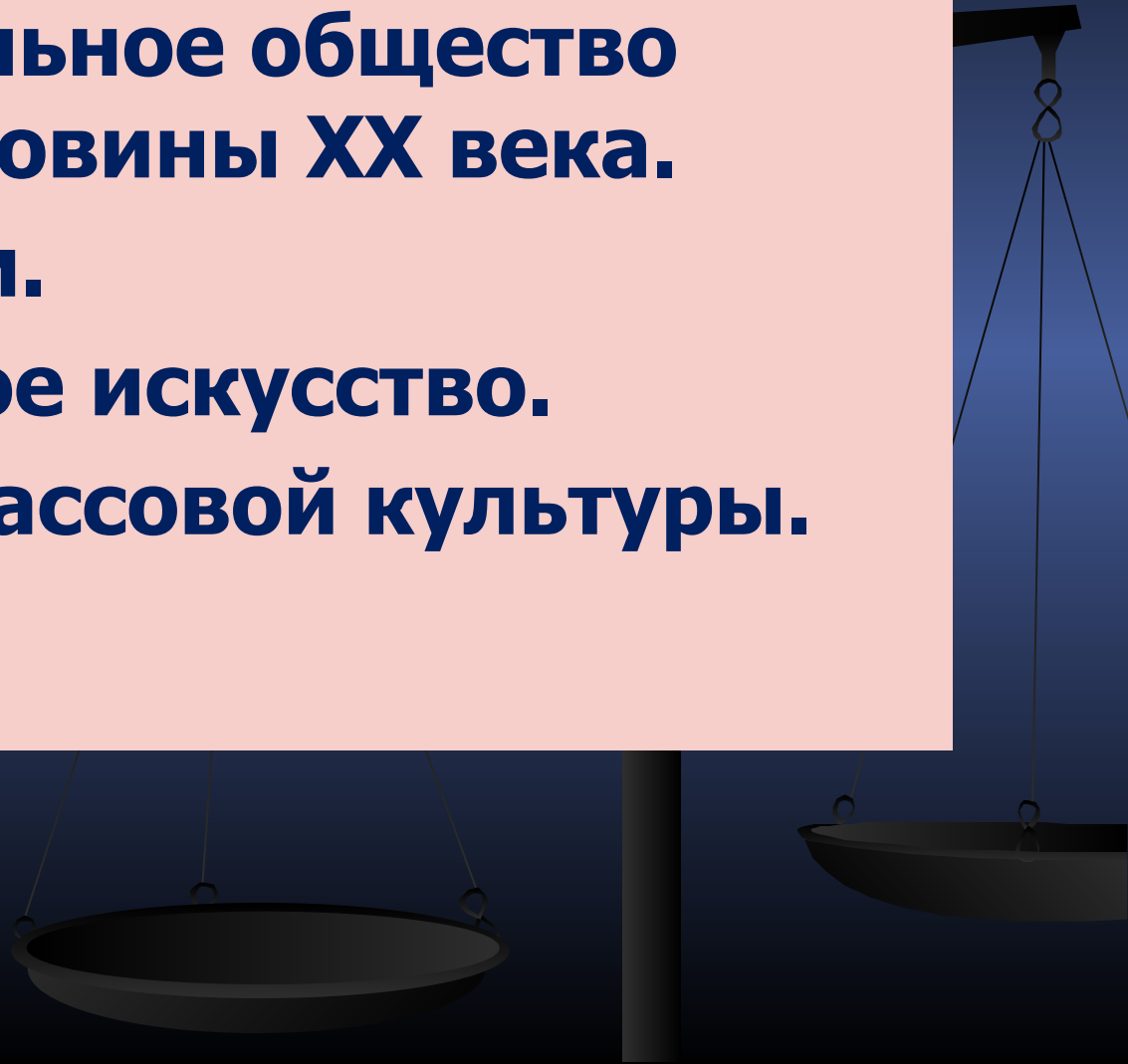
Цели урока:

- Объективно представить творчество деятелей культуры этого времени.
- Определить, являлись ли новые явления в культуре свидетельством её расцвета или упадка.

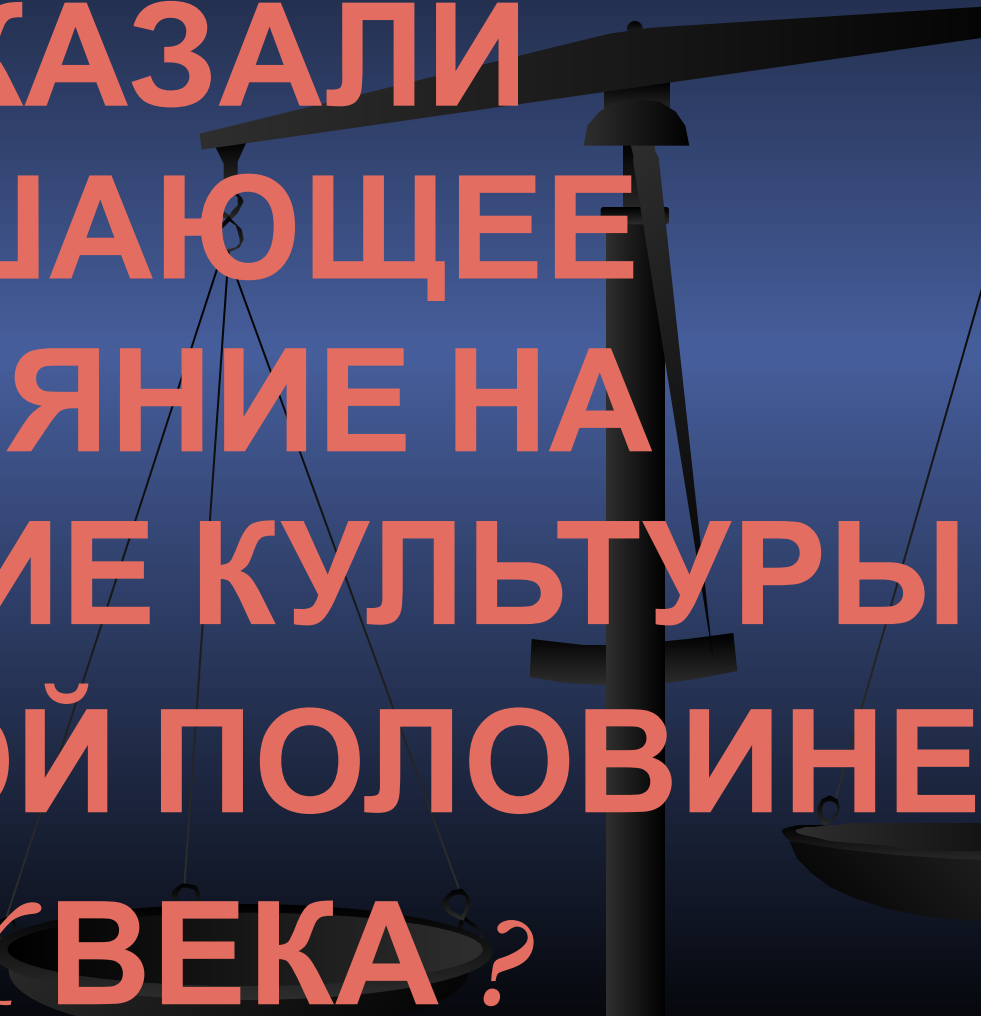

План урока:

1. **Индустриальное общество первой половины XX века.**
2. **Модернизм.**
3. **Авангардное искусство.**
4. **Развитие массовой культуры.**

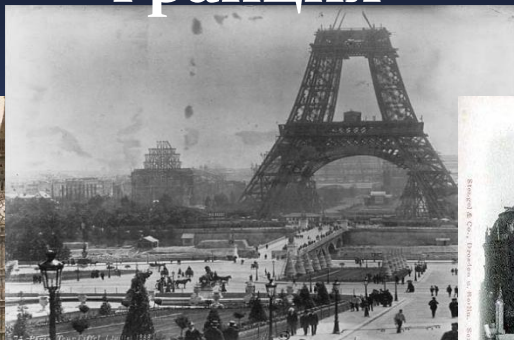

КАКИЕ ФАКТОРЫ
ОКАЗАЛИ
РЕШАЮЩЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX ВЕКА?

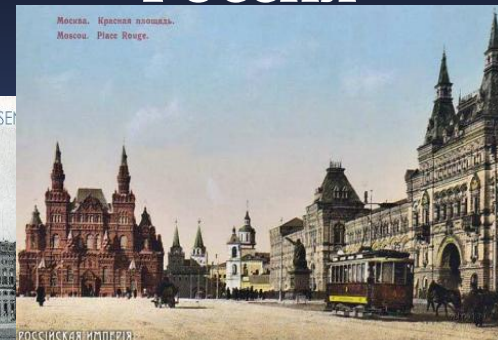

- В начале XX века утвердилась семерка ведущих капиталистических стран.

Франция

Россия

Германия

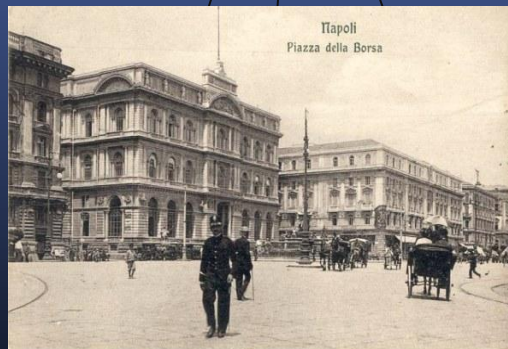
Англия

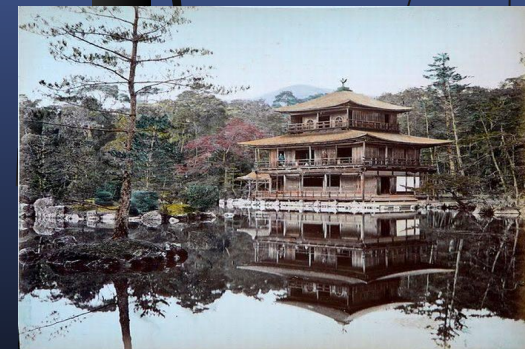
США

Италия

Япония

- В этих странах произошла вторая промышленная революция. Начался век электричества, автомобиля, телефона, радио.

Урбанизация.

1880 год – в Европе 8 городов с населением около 1,5 млн. человек.

1914 год – в Европе 29 городов с населением свыше 10 млн. человек.

Нью-Йорк

Разница быта.

Человек, веками привязанный к труду на земле, генетически предрасположенный к размеренной сельской жизни, с ее постоянством, неизменностью, монотонностью, вдруг оказывается в условиях суетливого города. Здесь до тебя никому нет никакого дела, где жизнь бурлит, где ежедневно перемещаются тонны товаров, денег, людей, а изменения в жизни происходят быстрее, чем крестьянин может мыслить.

Маргинализация.

Очень скоро оказывается, что надежды на богатую жизнь не оправдываются – из сельской бедности человек переезжает в городскую нищету. В городе у него нет своего дома, нет единого сообщества односельчан, помощи ждать неоткуда. В сознании рушатся идеалы призвания.

Миграция.

- К миграции приводят все те процессы, о которых говорилось выше – рост городов, расстройство привязанностей.
- Перемещение больших масс сельских жителей в крупные города порождало серьезные социальные проблемы, т.к. немногие могли приспособиться к новым условиям жизни.
- Рост нищеты в крупных городах был присущ всем индустриальным обществам и создавал угрозу социальных потрясений.

Социальные потрясения.

- Мир в начале XX века поистине бурлил – перемещение товаров, капиталов, людей приобрело общемировой характер, начала складываться мировая экономика.
- Борьба за сферы влияния, вылившаяся в локальные и мировые войны, революции поставили под сомнение сам факт человеческого существования.
- Утрата « коллективной идентичности», национальности, потеря себя и одновременно неустроенность быта, жизни приводили к тому, что люди теряли устойчивые нравственные убеждения и становились на путь преступлений.

Научно – технический

прогресс.

Особенность XX века – скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Прежде всего, это относит к условиям жизни людей, которые воздействуют и изменяют изменение создание масс, формируют позицию того, что мир можно создать искусственно. Это приводит к обострению социальных проблем, массовому участию людей в политике и отрыву от семейных и патриотических ценностей, концентрации внимания человека на условиях быта.

Выводы:

На развитие культуры первой половины XX века оказали особое влияние:

Урбанизация.

Миграция.

Разница быта. Расстройство привязанностей.

Социальные потрясения.

Научно – технический прогресс.

Под влиянием этих факторов начался пересмотр прежних взглядов на мироздание, нравственных ценностей.

Направления в искусстве в первой половине XX в.:

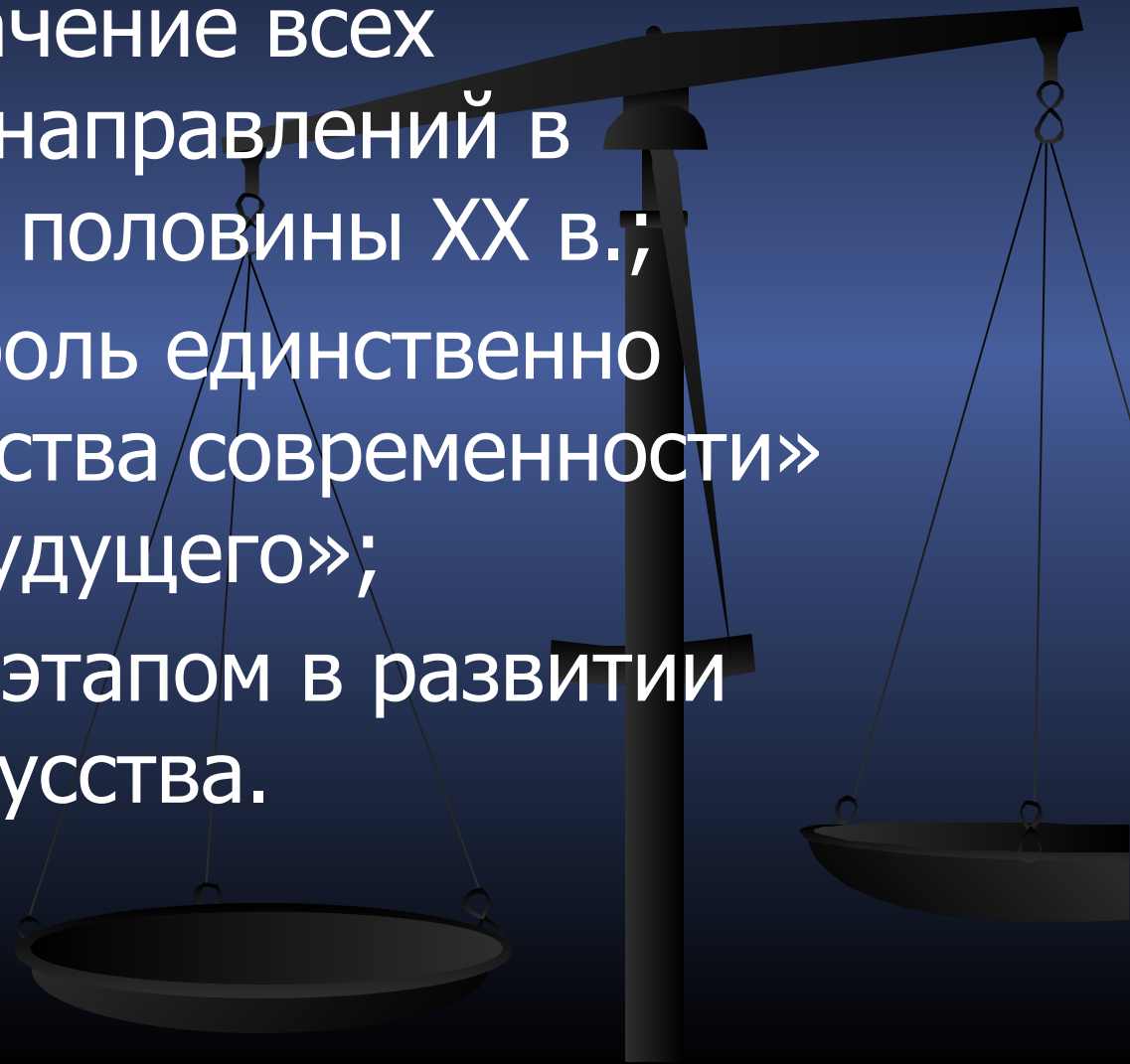

Модернизм

Модернизм:

- это общее обозначение всех авангардистских направлений в искусстве первой половины XX в.;
- претендовал на роль единственно истинного «искусства современности» или «искусства будущего»;
- является ранним этапом в развитии авангардного искусства.

Течения в модернизме:

- Символизм.
- Импрессионизм.
- Постимпрессионизм.
- Фовизм.
- Экспрессионизм.
- Абстрактный экспрессионизм.
- Сюрреализм.

Символизм (от фр. Symbolisme – знак) –

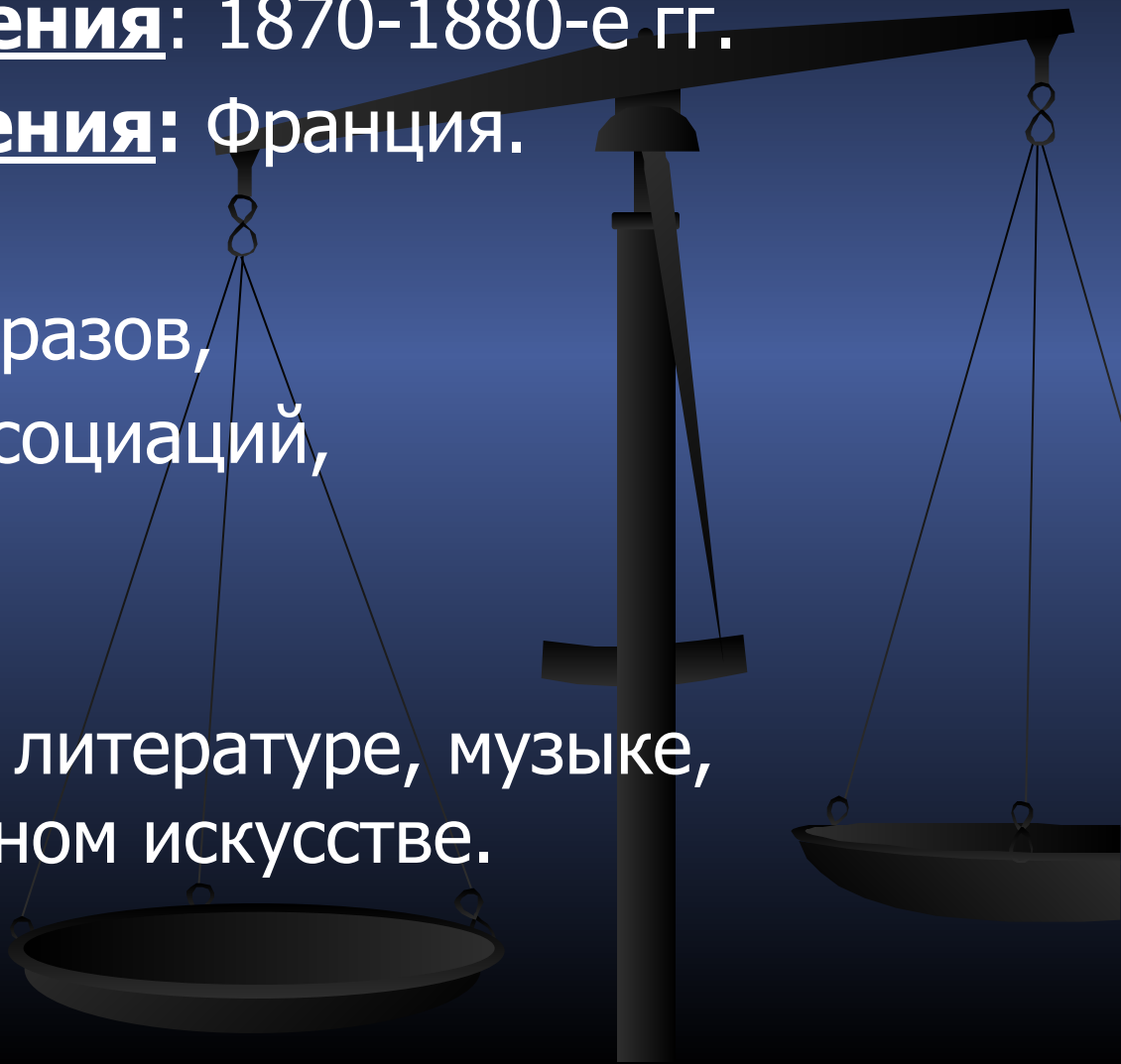
одно из крупнейших направлений в искусстве конца XIX-начала XX вв.

■ Время возникновения: 1870-1880-е гг.

■ Место возникновения: Франция.

■ Особенности:

- многозначность образов,
 - игра метафор и ассоциаций,
 - таинственность,
 - мистичность.
- Получил развитие в литературе, музыке, живописи, театральном искусстве.

Яркие представители:

В литературе:

Ш.Бодлер (Франция)
М.Метерлинк(Бельгия)
В.Брюсов (Россия)
А.Блок (Россия)

В музыке:

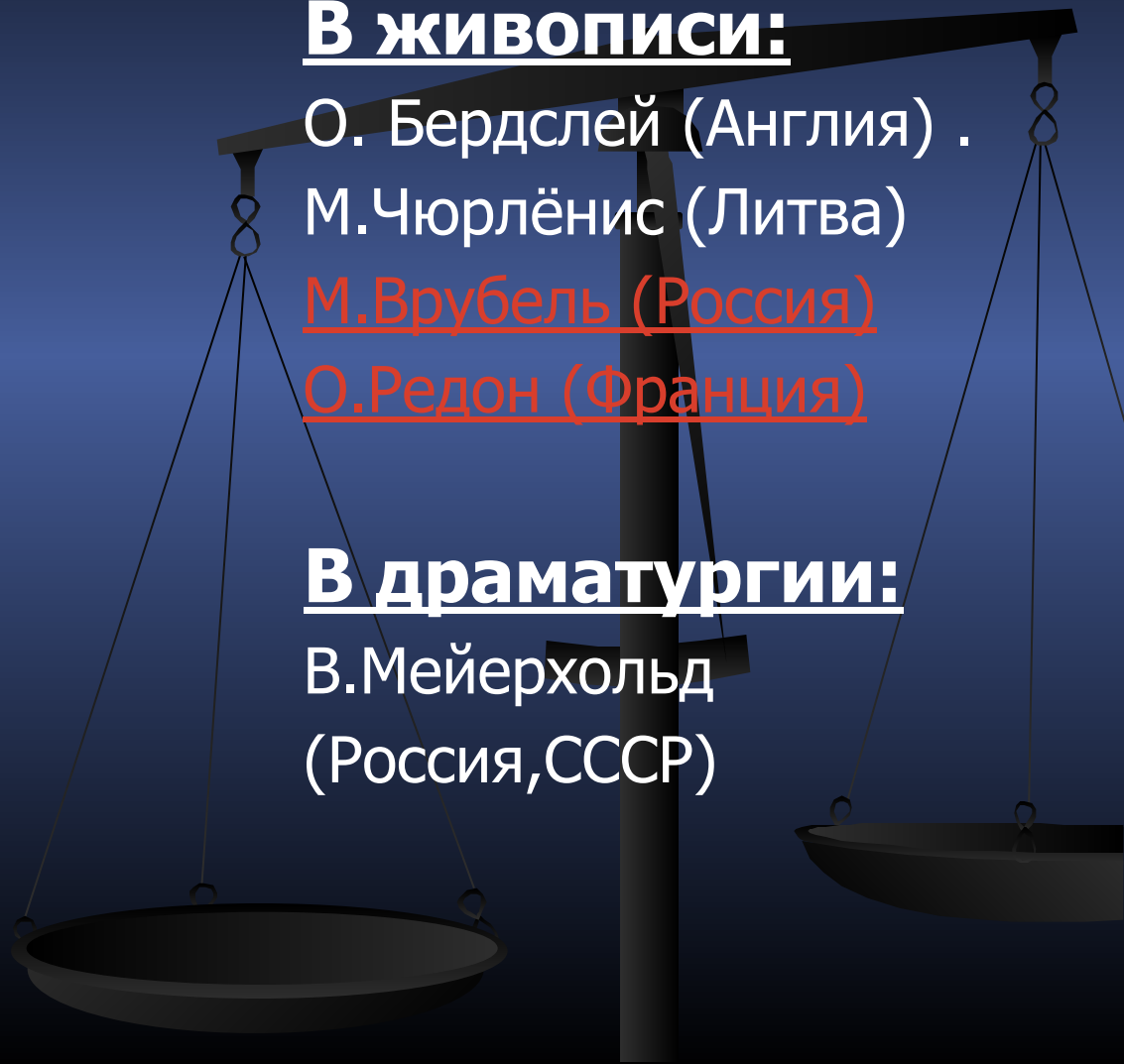
А.Скрябин (Россия)

В живописи:

О. Бердслей (Англия) .
М.Чюрлёнис (Литва)
М.Врубель (Россия)
О.Редон (Франция)

В драматургии:

В.Мейерхольд
(Россия, СССР)

Одилон Редон

- Французский художник – символист.
- Годы жизни: 1840 -1916 .
- Особенности творчества:
 - творчество делится на «чёрный» и «цветной» периоды;
 - тесное переплетение с импрессионизмом и сюрреализмом;
 - мистичность и даже жутковатость.

О. Редон
«Ворон»

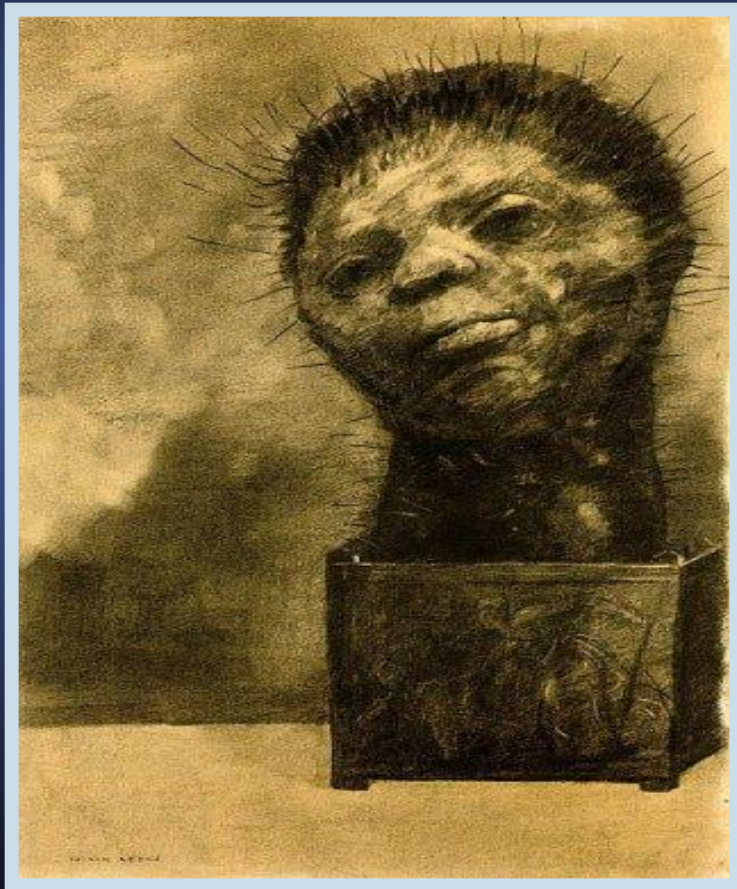

О. Редон
«Глаз как шар»

О.Редон
«Человек-кактус»

О.Редон
«Игрок»

Михаил Александрович Врубель

- Русский художник – символист, график, скульптор, декоратор, иллюстратор.
- Годы жизни:
1856-1910.
- Особенности творчества:
 - мистичность;
 - загадочность;
 - таинственность

М.Врубель

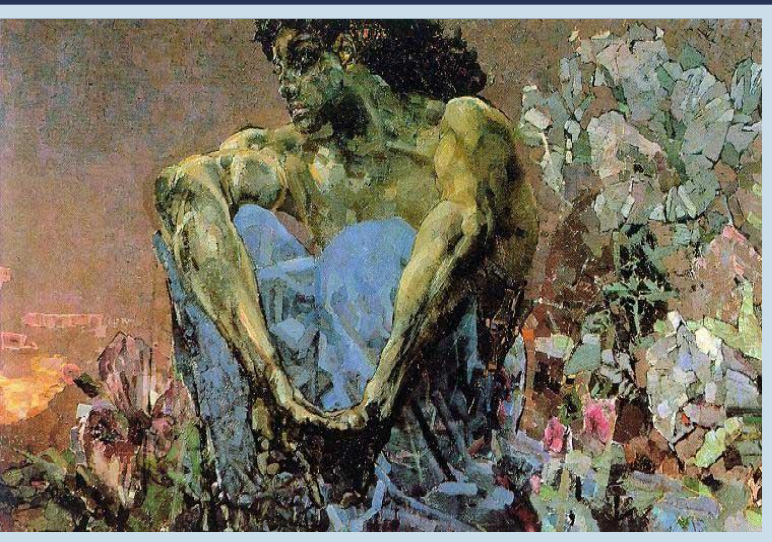
«Девочка на фоне
персидского
ковра».

(1886)

М.Врубель.

«Демон сидящий»

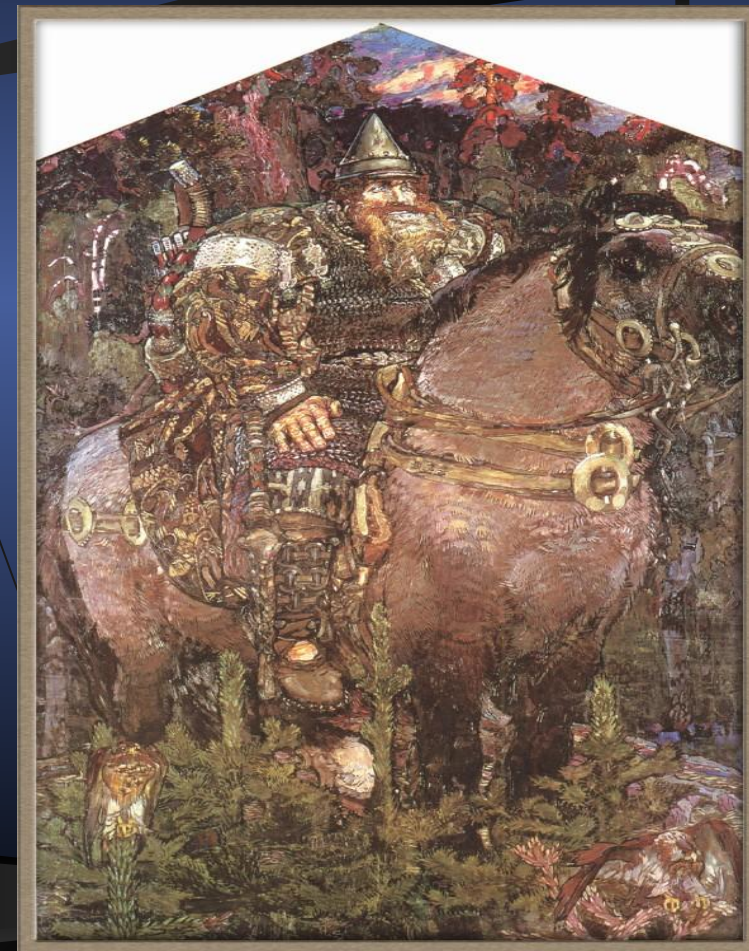
«Демон»

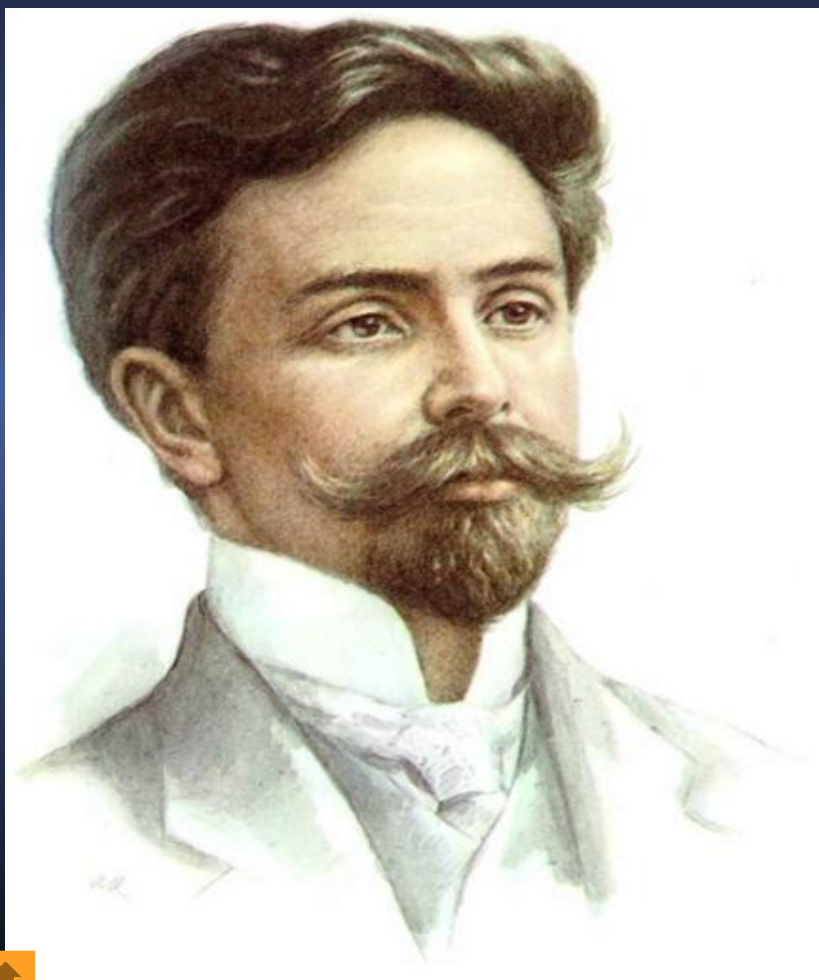
Русская тема в творчестве М. Врубеля.

«Царевна-лебедь»

«Богатырь»

Александр Скрябин (1872 – 1915)

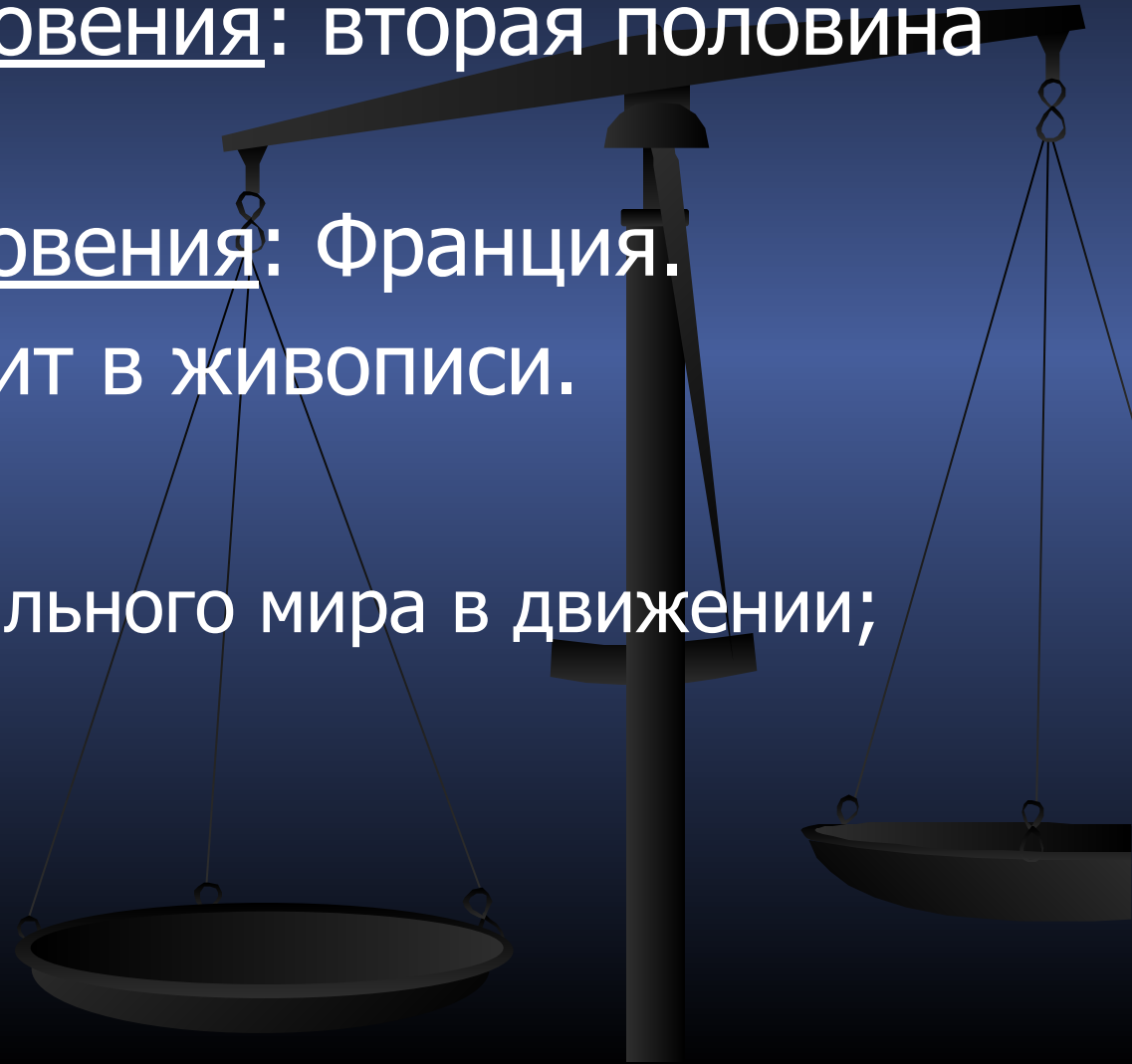

Созданный им в 1894-1895 годах цикл из 12-ти этюдов представляет замечательнейшие образцы этой формы в мировой фортепианной литературе. Последний этюд (ре-диез минор), именуемый иногда "патетическим", - одно из самых вдохновенных мужественно-трагедийных произведений раннего Скрябина.

Импрессионизм (от фр. impression- «впечатление») – направление в искусстве.

- Время возникновения: вторая половина XIX в.
- Место возникновения: Франция.
- Наиболее развит в живописи.
- Особенности:
 - отражение реального мира в движении;
 - многоцветие.

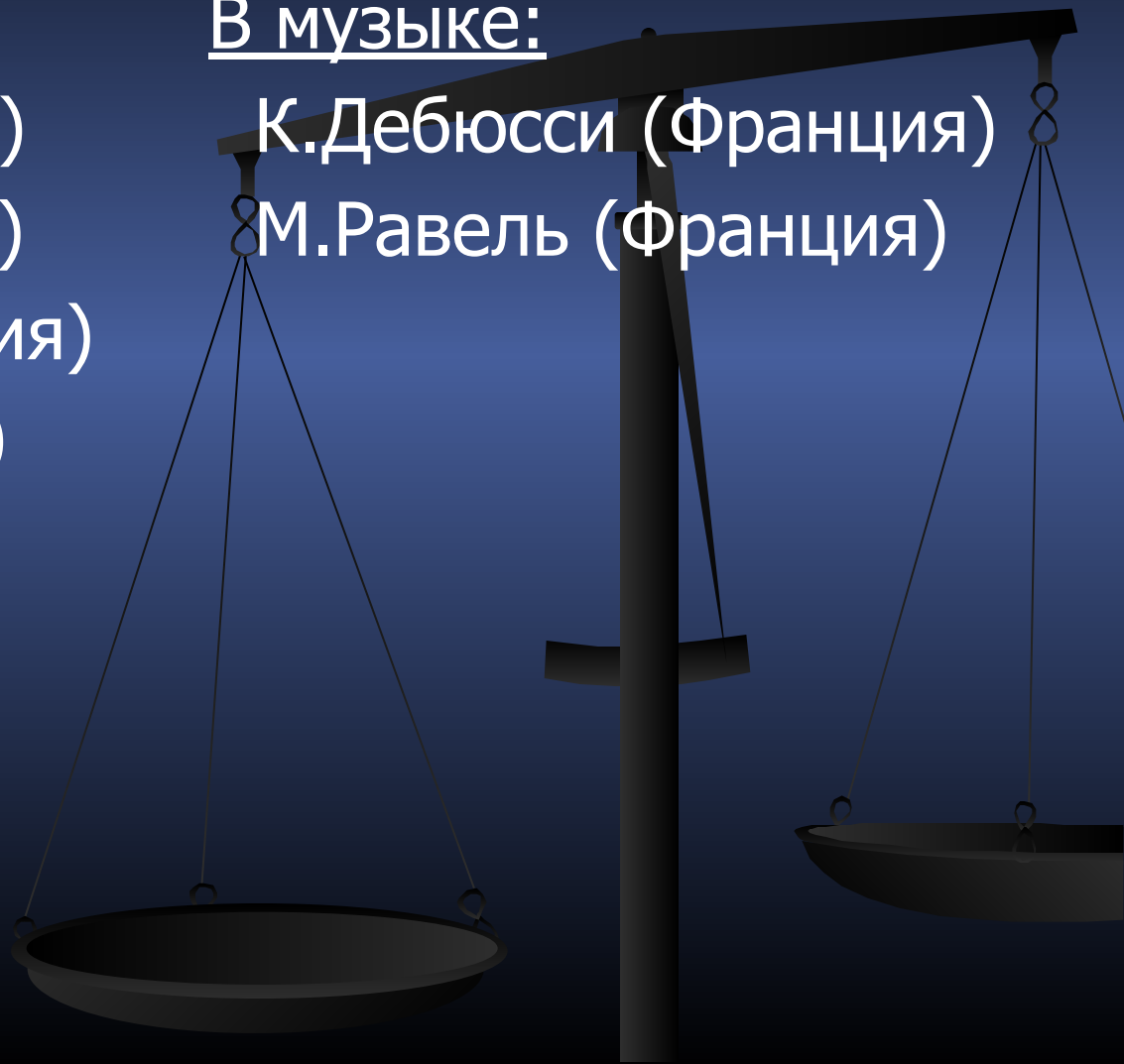
Яркие представители.

В живописи:

К.Моне (Франция)
Э.Мане (Франция)
О.Ренуар (Франция)
Э.Дега (Франция)

В музыке:

К.Дебюсси (Франция)
М.Равель (Франция)

Эдгар Дега «Голубые танцовщицы».

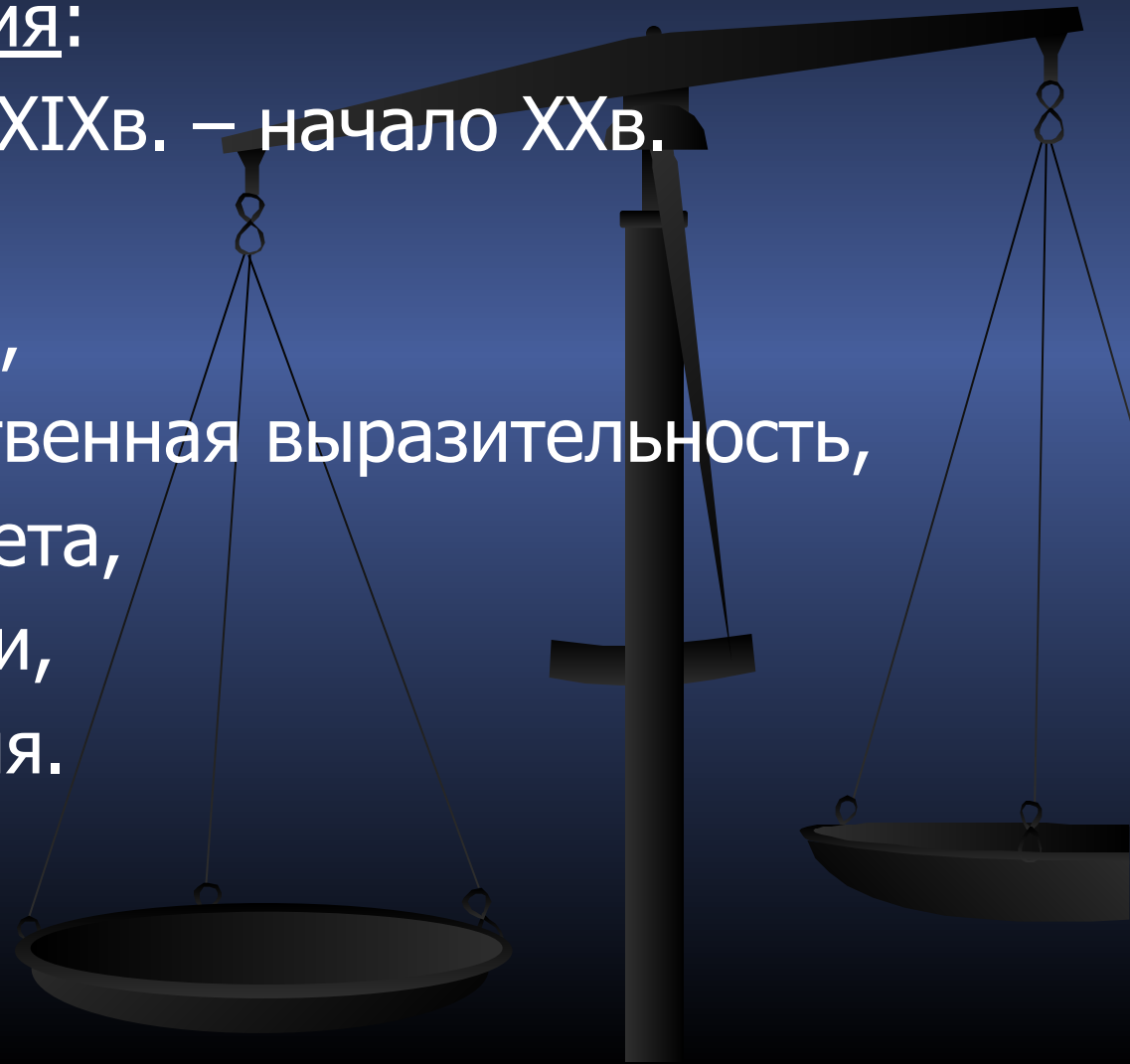
ФОВИЗМ (от фр.fauve«дикий») – направление во французской ЖИВОПИСИ

▶ Время возникновения:

конец XIXв. – начало XXв.

▶ Особенности:

- ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ ,
- высокая художественная выразительность,
- интенсивность цвета,
- отказ от светотени,
- простые очертания.

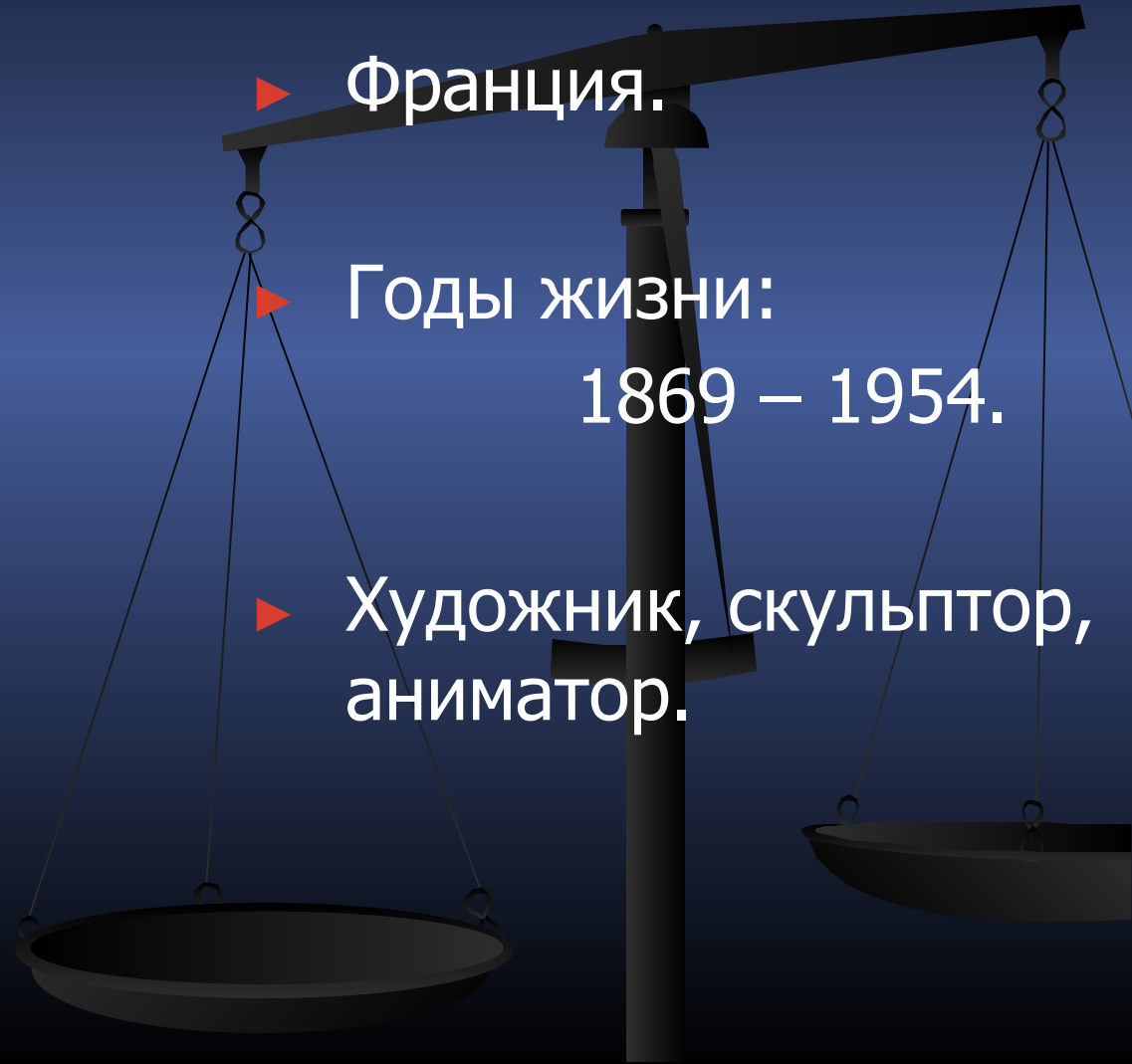
Анри Матисс – яркий представитель фовизма.

▶ Франция.

▶ Годы жизни:
1869 – 1954.

▶ Художник, скульптор,
аниматор.

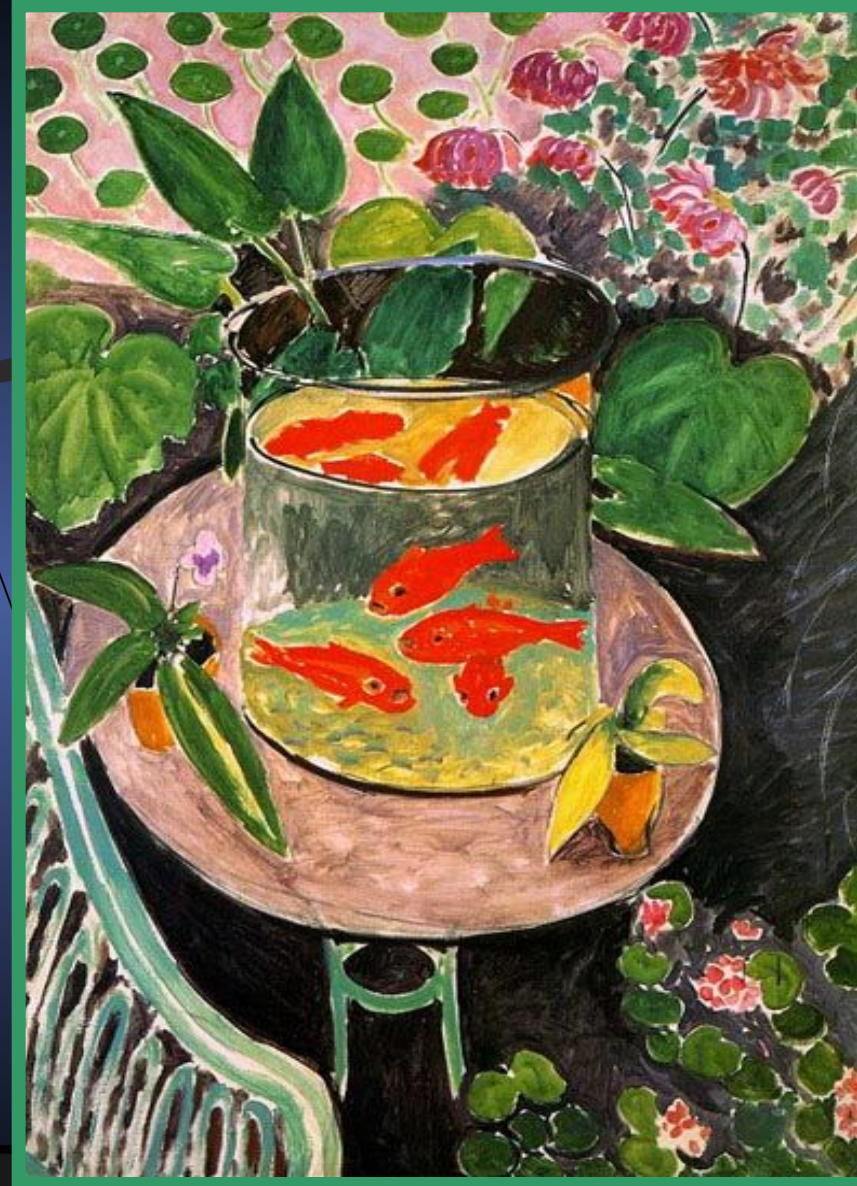

Анри Матисс

«Красные рыбки»
(1911)

С помощью
каких приемов,
присущих фовизму,
художник
выразил протест
против
реальности?

Экспрессионизм (от лат. expressio «выражение») – течение в европейском искусстве.

■ Время возникновения: 1910-1920-е гг.

■ Место возникновения: Германия.

■ Особенности:

- выражение эмоционального состояния,
- броскость и гротескность,
- анархия, бунтарство.

■ Представители:

- Отто Дикс (Германия)
- Эрнст Барлах (Германия)
- Эмиль Нольде (Германия)

Эмиль Нольде (1867-1956)

Примером бунтарства
и броскости служит
картина
«Танцующие со
свечами»

Антивоенная направленность в творчестве Отто Дикса

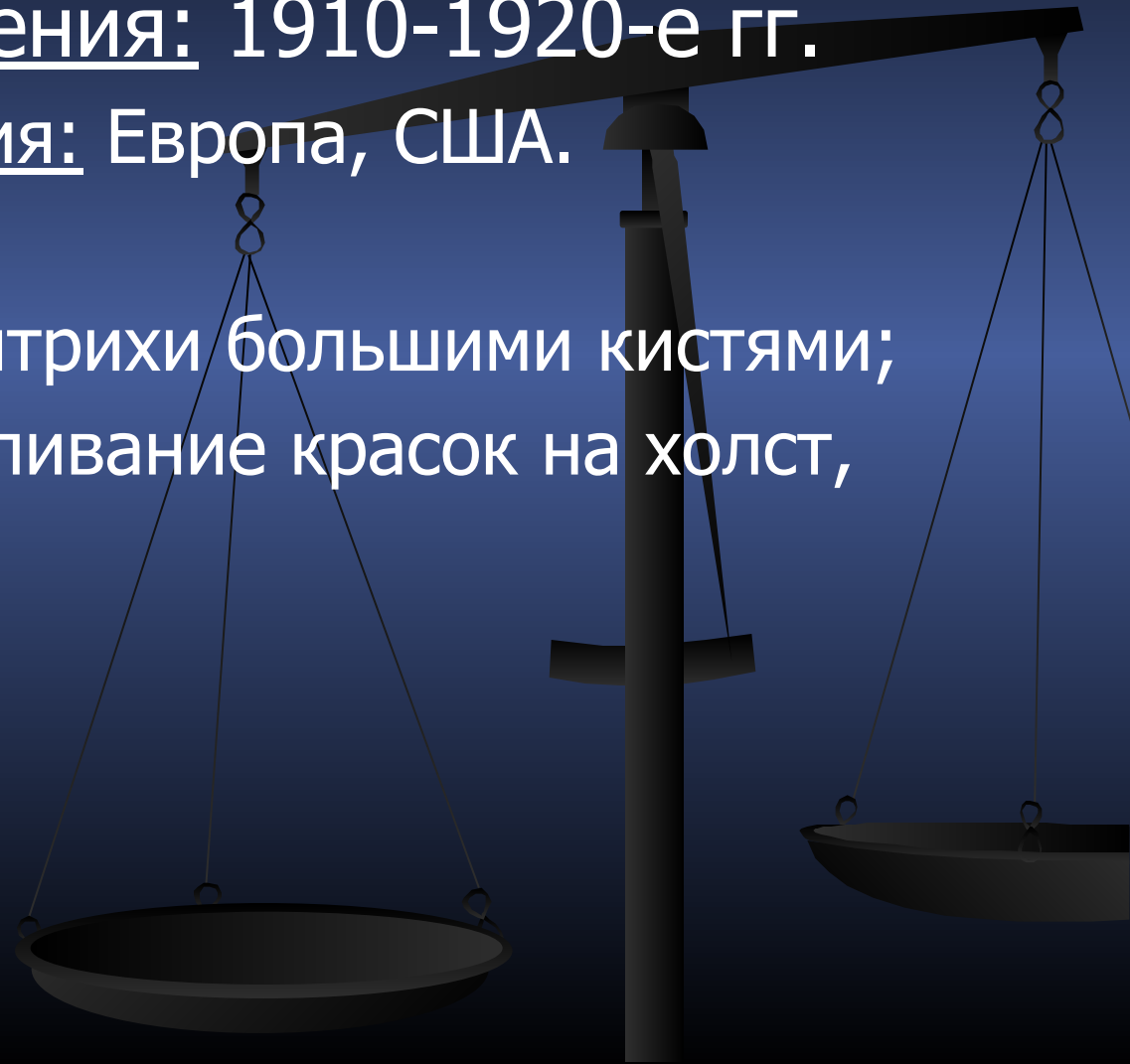
«Раненный солдат» «Газовая атака»

Абстрактный экспрессионизм – движение художников, рисующих быстро и на больших полотнах.

- Время возникновения: 1910-1920-е гг.
- Место возникновения: Европа, США.
- Особенности:
 - негеометричные штрихи большими кистями;
 - дрипплинг (выдавливание красок на холст, капли красок);
 - спонтанность;
 - импровизация.

Джексон Поллок (США, 1912-1956) – яркий представитель абстрактного экспрессионизма

Дж.Поллок творит.

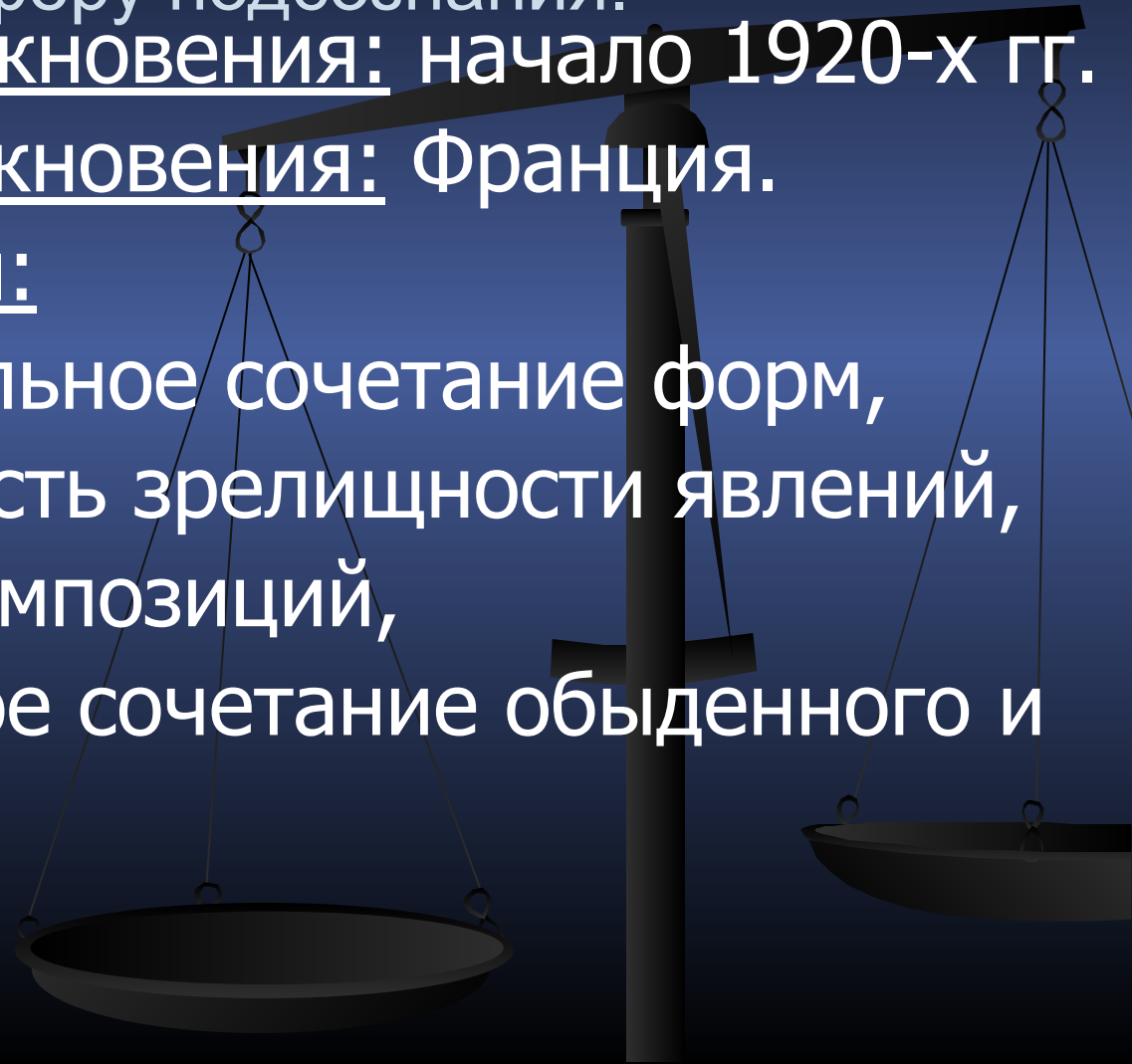

«АЛХИМИЯ»

Сюрреализм (от фр. Surrealisme – «сверхреализм») – течение в искусстве XX века, провозгласившее источником искусства сферу подсознания.

- Время возникновения: начало 1920-х гг.
- Место возникновения: Франция.
- Особенности:
 - парадоксальное сочетание форм,
 - самоценность зрелищности явлений,
 - алогизм композиций,
 - контрастное сочетание обыденного и чудесного.

Яркие представители.

В литературе:

А.Бретон (Франция)

Б.Поплавский (Россия)

В кинематографе:

Л.Бунюэль (Франция)

Ж Кокто (Франция)

Ян Шванкмайер (Чехия)

В живописи:

С.Дали (Испания)

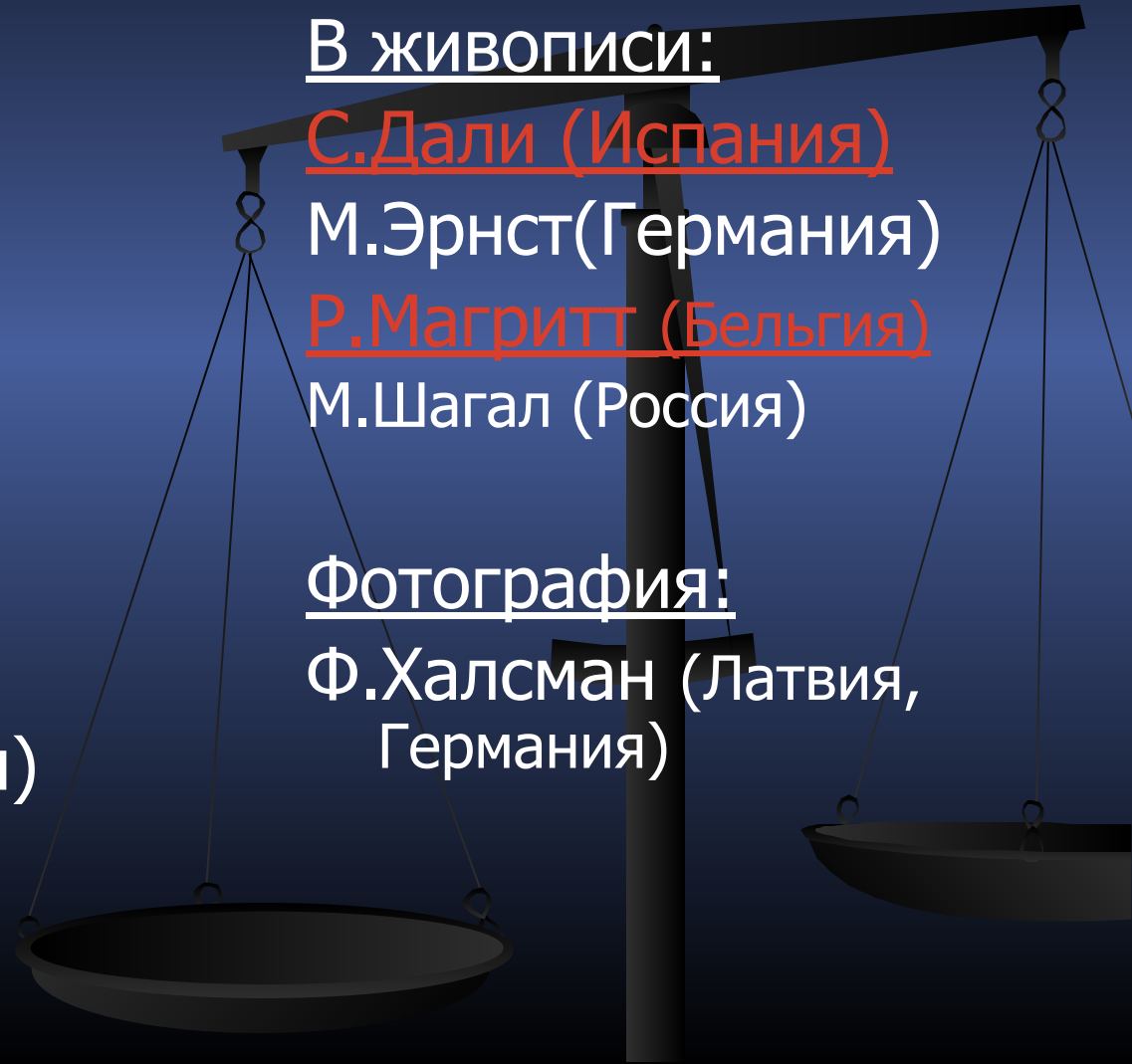
М.Эрнст(Германия)

Р.Магритт (Бельгия)

М.Шагал (Россия)

Фотография:

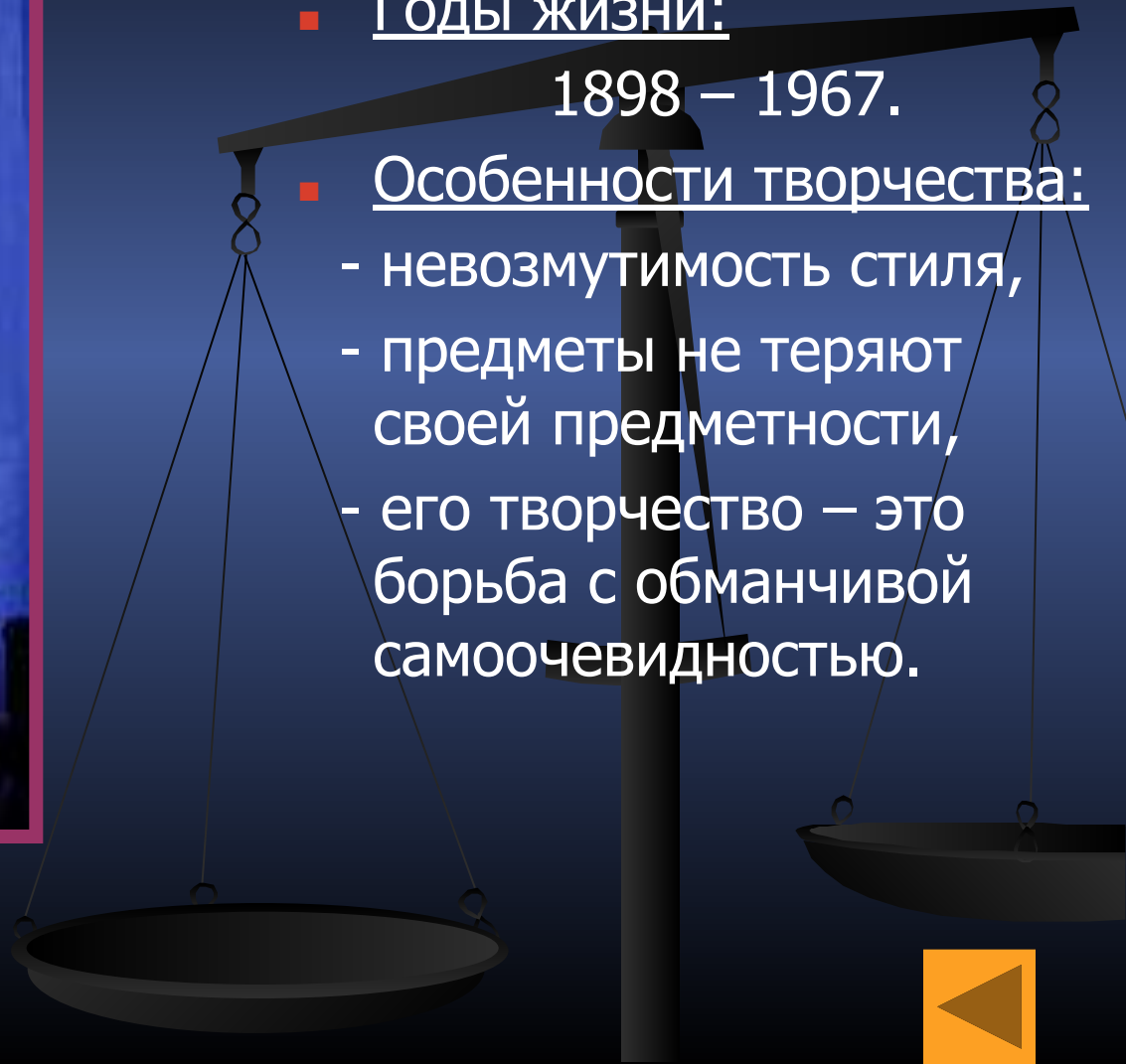
Ф.Халсман (Латвия,
Германия)

Рене Магритт.

- Годы жизни:
1898 – 1967.
- Особенности творчества:
 - невозмутимость стиля,
 - предметы не теряют своей предметности,
 - его творчество – это борьба с обманчивой самоочевидностью.

Рене Магритт. "Влюбленные". 1928

картина как попытка передать
изолированность между людьми,
неспособными преодолеть отчуждение даже
в моменты страсти. Другие видят здесь
невозможность понять и узнать до конца
близких людей, третьи понимают
"Влюбленных" как реализованную метафору
"потерять голову от любви".

РИА

Новости http://ria.ru/weekend_art/20131121/978422160.html#ixzz3o6DPllvU

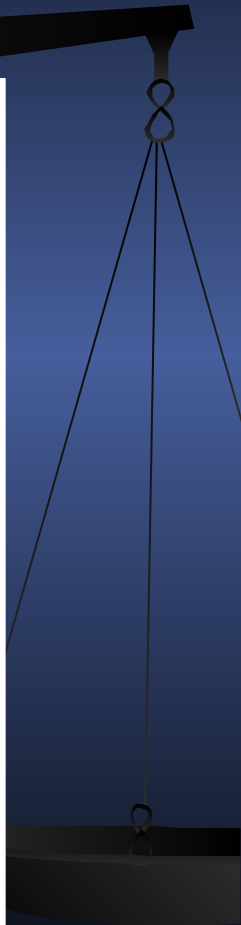

Изначально Рене Магритт писал картину как автопортрет, где фигура мужчины символизировала современного человека, утратившего индивидуальность, но оставшегося сыном Адама, который не в силах устоять перед искушениями – отсюда яблоко, закрывающее лицо.

РИА

Новости http://ria.ru/week_end_art/20131121/978422160.html#ixzz3o6CyD3om

Р.Магритт «Это не трубка»(1930г.
Цикл «Вероломство образов»).

Давайте поиграем!!!

Ребус от Рене Магритта.

Надпись на картине
гласит:

«Это не трубка».

Тогда что же это???

- Приспособление для курения.
- Свидетельство вредной привычки.
- Образ трубки.
- НЕЧТО.
- Предмет для курения, сделанный из дерева,.

- "Эта знаменитая трубка. Как люди попрекали меня ей! И все же, вы можете набить ее табаком? Нет, это ведь всего лишь изображение, не так ли? Так что, если бы я написал под картиной "Это трубка", я бы солгал!" — говорил художник.

РИА

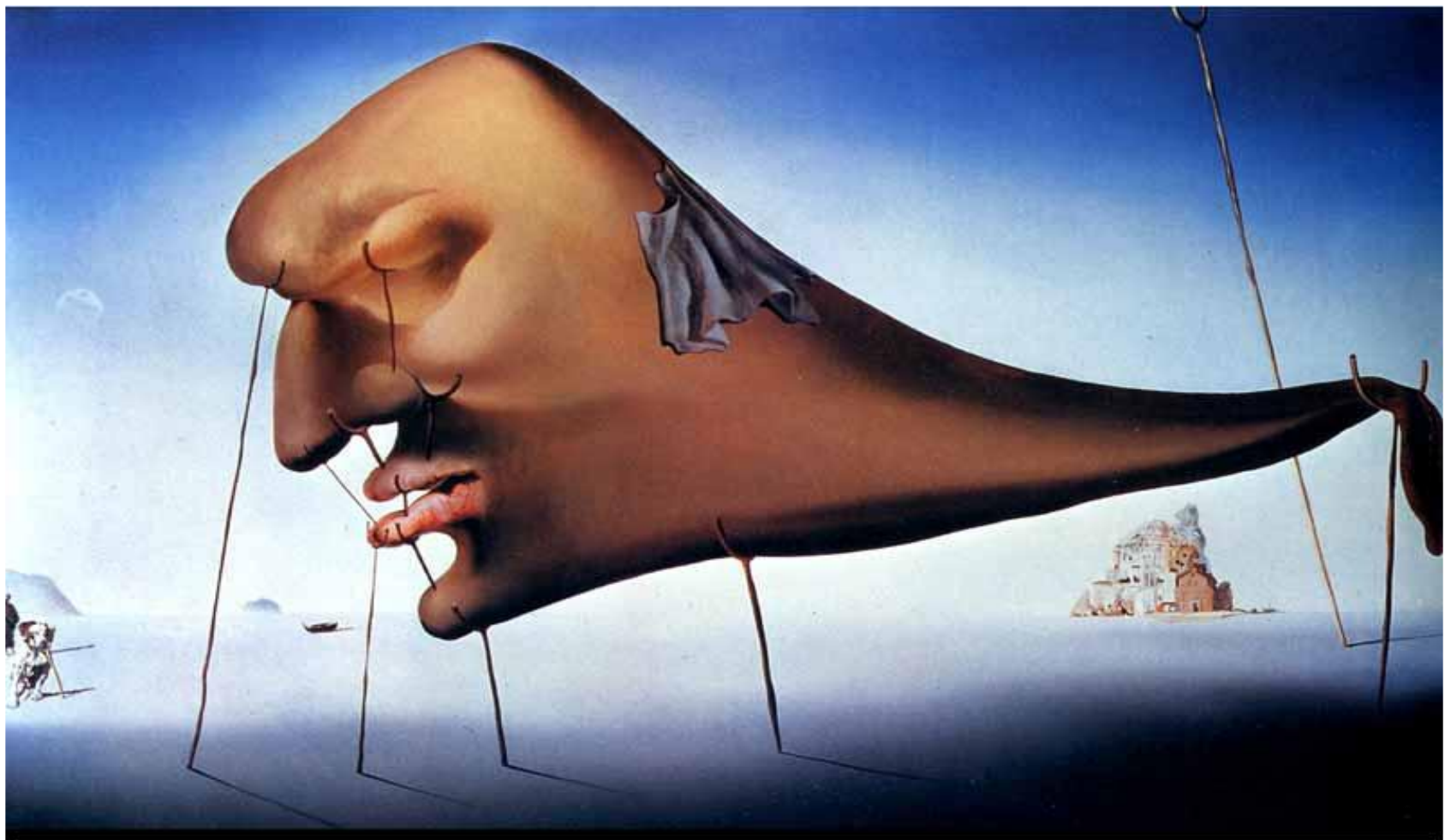
Новости http://ria.ru/weekend_art/20131121/978422160.html#ixzz3o6EBTERA

Сальвадор Дали – ярчайший представитель сюрреалистического искусства.

- Испания, Франция.
- Годы жизни: 1904 – 1989.

С.Дали «Сон». 1937г.

Сон, 1937. холст,масло.

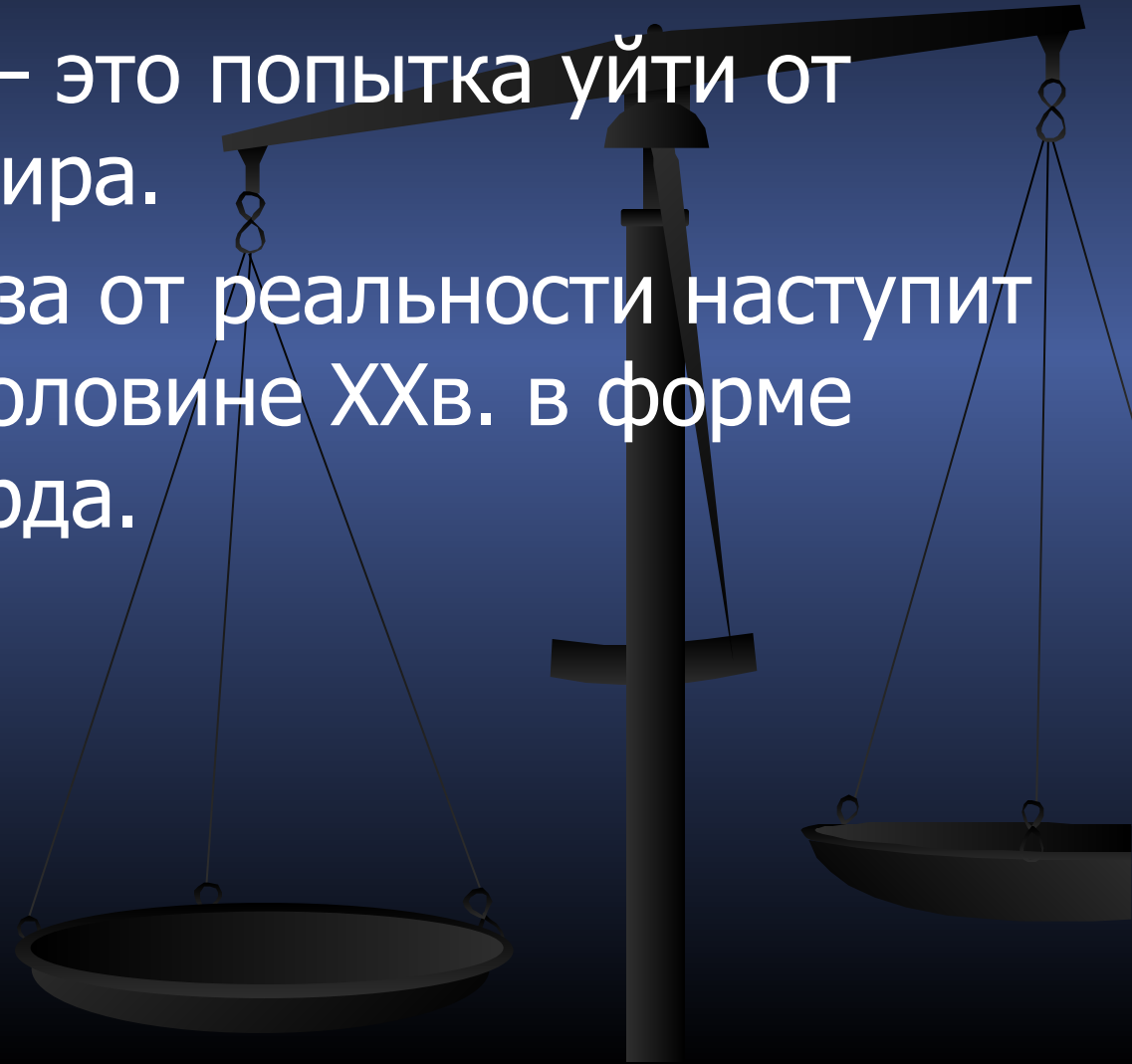
**«Антропоморфный
шкафчик»**

Выводы:

- Модернизм – это попытка уйти от реального мира.
- Апогей отказа от реальности наступит во второй половине XXв. в форме театра абсурда.

АВАНГАРДНОЕ

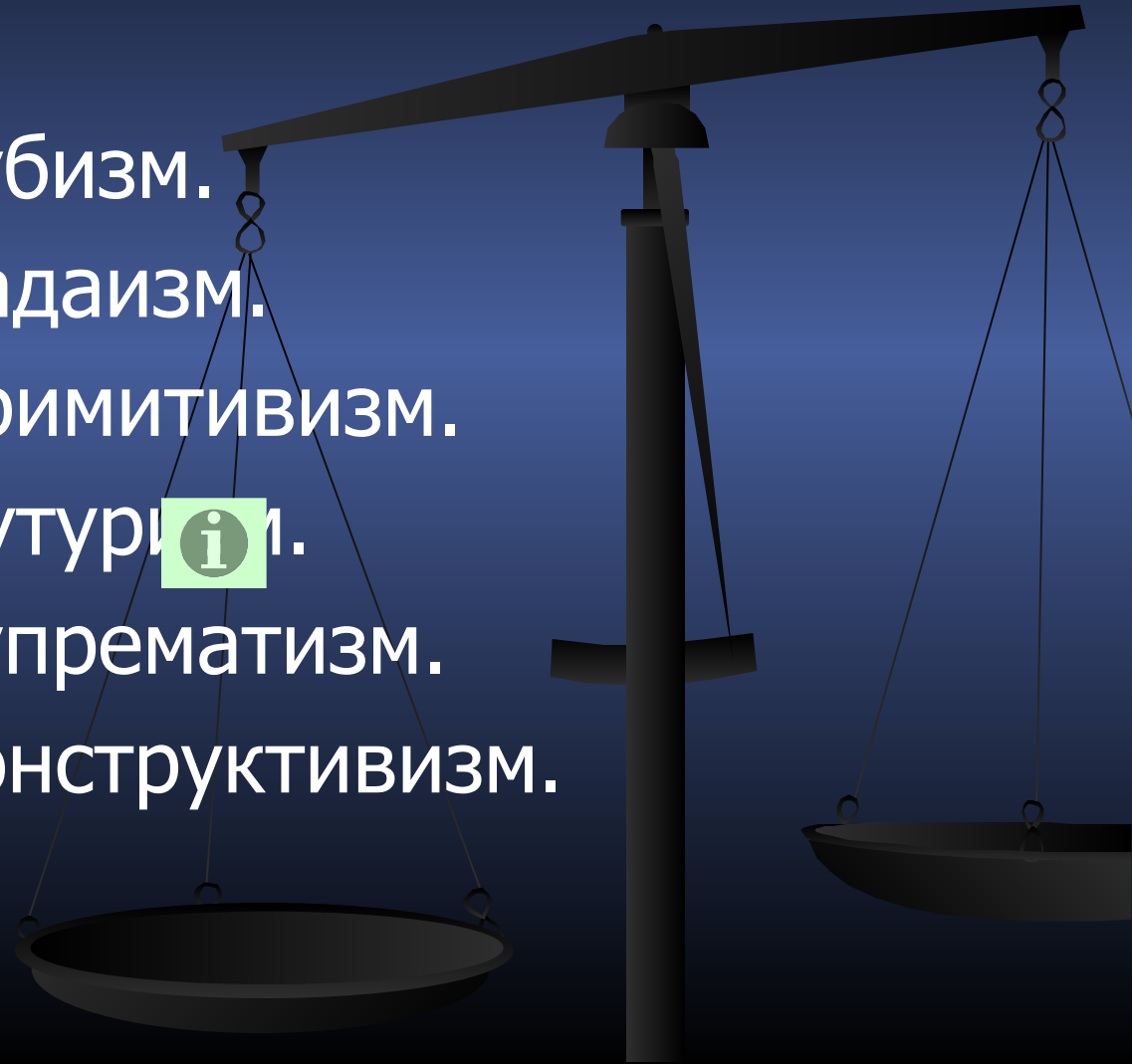
ИСКУССТВО

Авангард

- (Avant-garde, «передовой отряд»)- общее название течений в европейском искусстве , возникшее на рубеже XIX – XX веков, выраженное в полемическо-боевой форме.
- Его временные рамки : 1870-1938 ГОДЫ.

Течения в авангарде.

- Кубизм.
- Дадаизм.
- Примитивизм.
- Футуризм.
- Супрематизм.
- Конструктивизм.

Кубизм.

- от франц. Cube – «куб».

Время возникновения : начало XX века.

Особенности :

- мир выражается в виде геометрических знаков, конструкций ;
- характерен искаженный облик реальных предметов и явлений;
- разложение сложных форм на простые.

Более всего проявился в живописи.

Яркие представители:

П.Пикассо

(Испания)

Ж.Брак

(Франция)

Ф.Леже

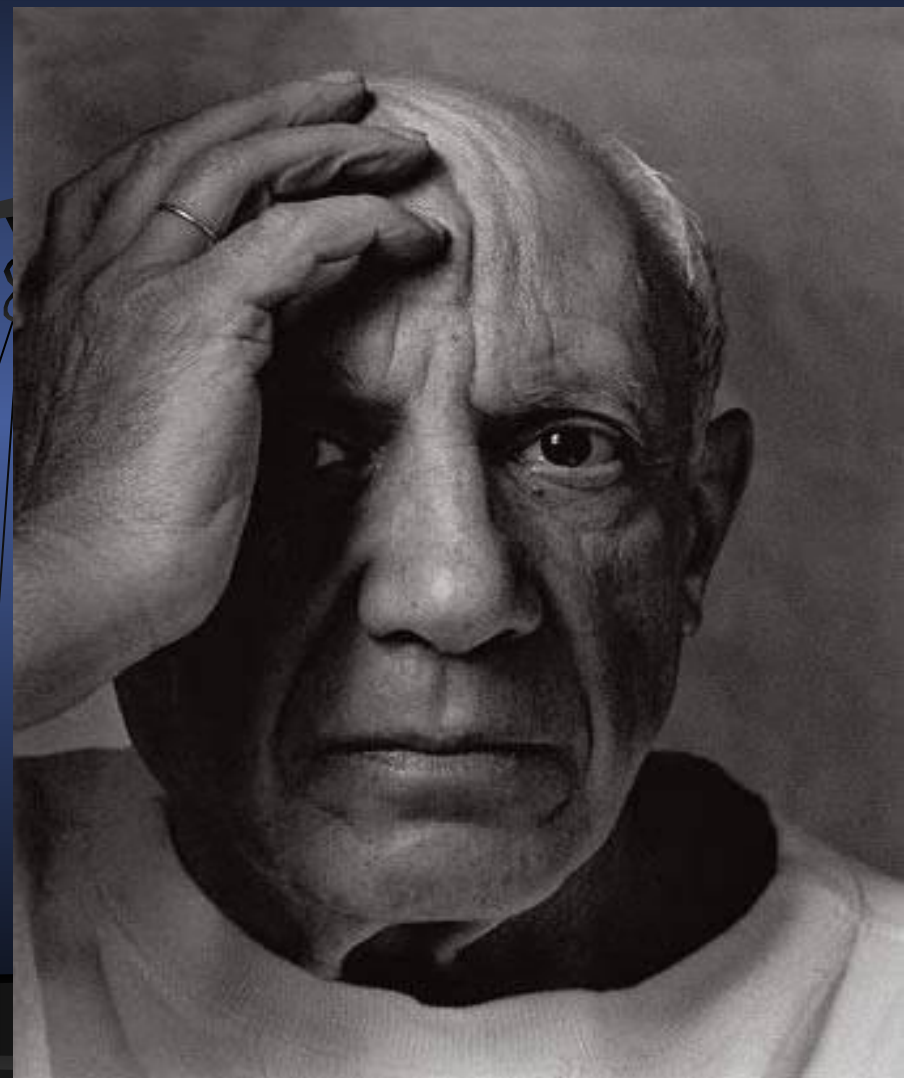
(Франция)

Х.Грис

(Испания)

Пабло Пикассо.

- 1881-1973
- Испания.
- Художник, скульптор, график, керамист, дизайнер.
- Основатель кубизма.

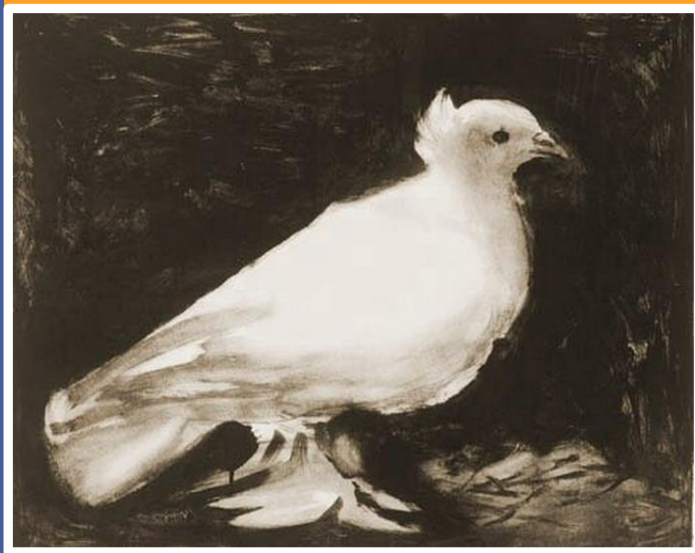

П.Пикассо «Герника».1937г.

Поводом к созданию картины стало событие апреля 1937 г. , когда немецкая и итальянская авиация бомбила и разрушила небольшой городок басков Герника.

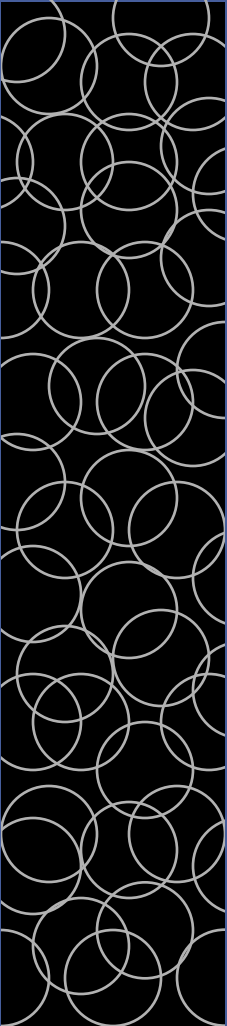
П.Пикассо «Голубь мира».
1950г.

Под влиянием
событий,
свидетелем
которых он был,
Пикассо
становится
гуманистом.

Дадаизм.

от франц. Dada- «бессвязный лепет
новорожденного»

Время возникновения: 1916 г. (Первая мировая
война)

Особенности:

- иррациональность.
- отрицание признанных канонов в искусстве.
- цинизм.
- бессистемность.
- разрушение эстетики.

В 20-ые годы слился с сюрреализмом.

Яркие представители

М.Дюшан (Франция, США)

М.Эрнст (Германия, Франция)

Т.Тцара (Румыния, Франция)

Тристан Тцара.

(1896-1963)

- ◆ Румыния,
Франция.
- ◆ Поэт.
- ◆ Основатель
дадаизма.

TRISTAN TZARA

desmotivaciones.es

-DADÁ

permanece dentro del marco de las debilidades europeas, es una cochinada como todas, pero de ahora en adelante queremos zurrarnos en diversos colores para ornar el jadrín zoológico del arte de todas las banderas de los consulados.

Tzara

Tristan

Песенка дада.

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

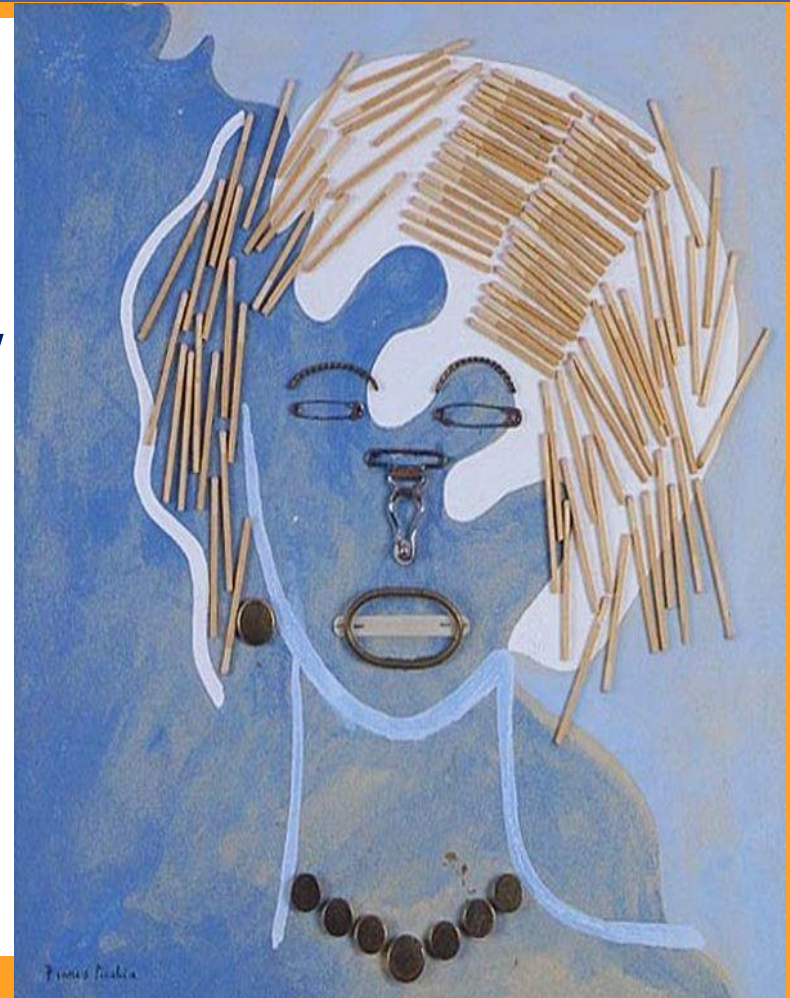

Какие признаки,
характерные для
дадаизма, можно
увидеть в этой
песенке?

Вопрос "что есть Дада?" - бездарный Вопрос "что есть Дада?" - бездарный и школьный... Дада нельзя понять. Дада надо пережить. — Рихард Хюльзенбек.

Я поманю Тебя о поману
Поминки соопровождает дача
О дача эта прямо неудача
Минуть бы ан минуть без тэ мину
У ми ну до фасоль ре ми фа
до
Додо тебе дада клиторатуре
Халтуре туры всякие атуры... [1]

Борис Поплавский, «О жупел
мужа жалости лишай...», 1927

Примитивизм — наивное искусство

Время возникновения.

1) XIX в.

2) Время Первой Мировой войны.

Особенности:

Упрощение изображения.

Проявился в живописи.

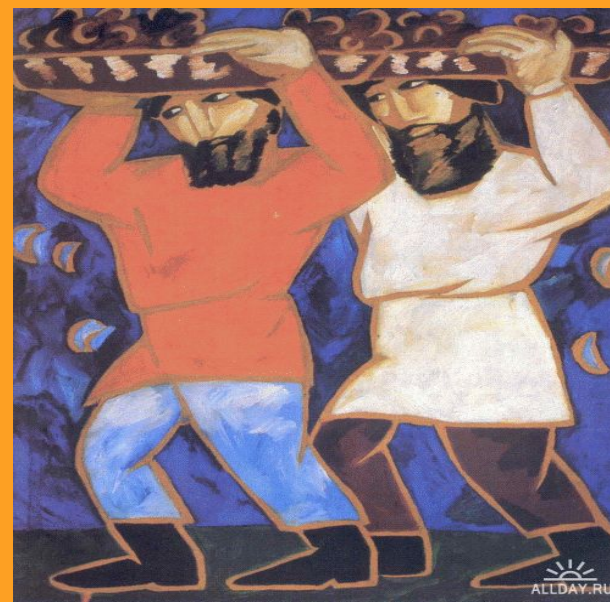
Яркие представители.

-
- ◆ Анри Руссо (Франция, 1844-1910)
 - ◆ Эмили Карр (Канада, 1871-1945)
 - ◆ Н.С. Гончарова (Россия, 1881-1962)

Наталья Сергеевна Гончарова

1881-1962гг.

Родилась в деревне
Нагаево Тульской
губернии.

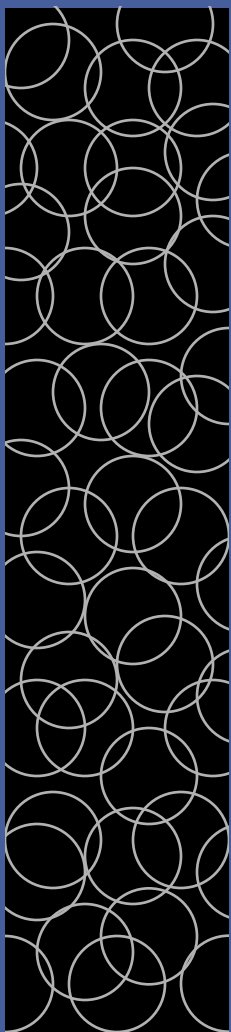
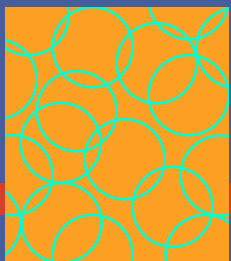

Н.С.Гончарова

«Московская зима». 1910-1911гг.

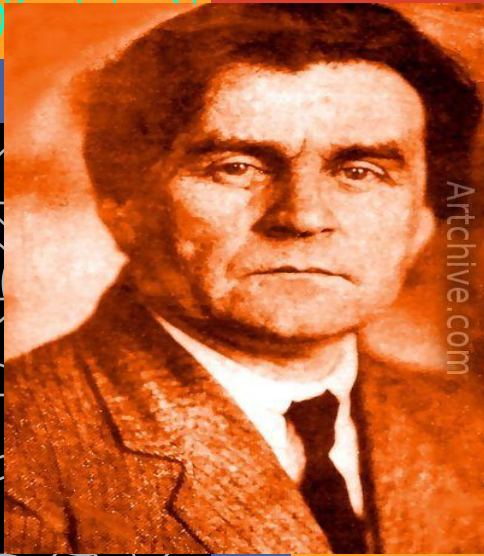

Супрематизм.

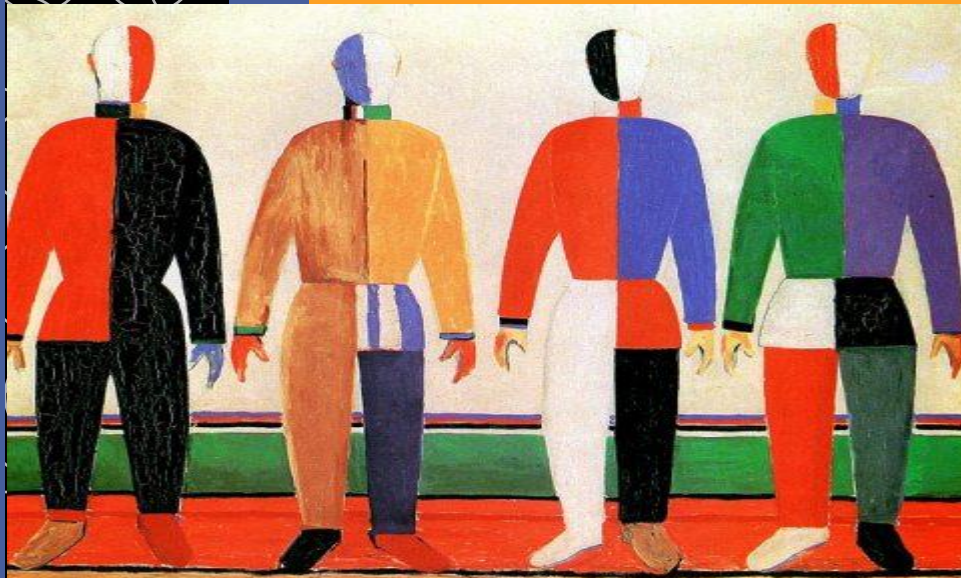

- ◆ от лат. *Supremus*- «наивысший», разновидность абстракционизма.
- ◆ Время возникновения – 1910е годы.
- ◆ Особенности:
 - комбинация разноцветных плоскостей из простейших геометрических фигур.
 - уравновешенная асимметрия.
 - доминирование цвета над изобразительным смыслом.

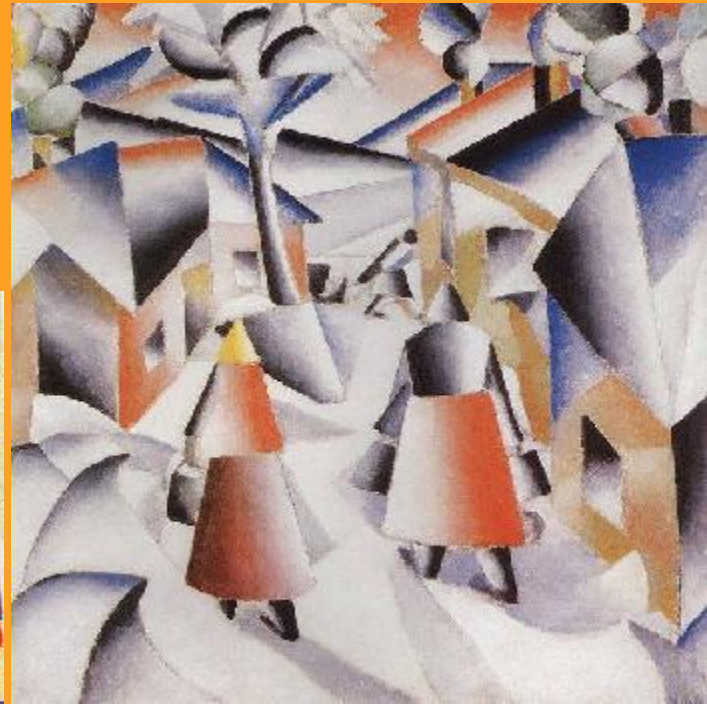
Казимир Малевич.
(1879-1935)

«Атлеты».

«Утро после
дождя».

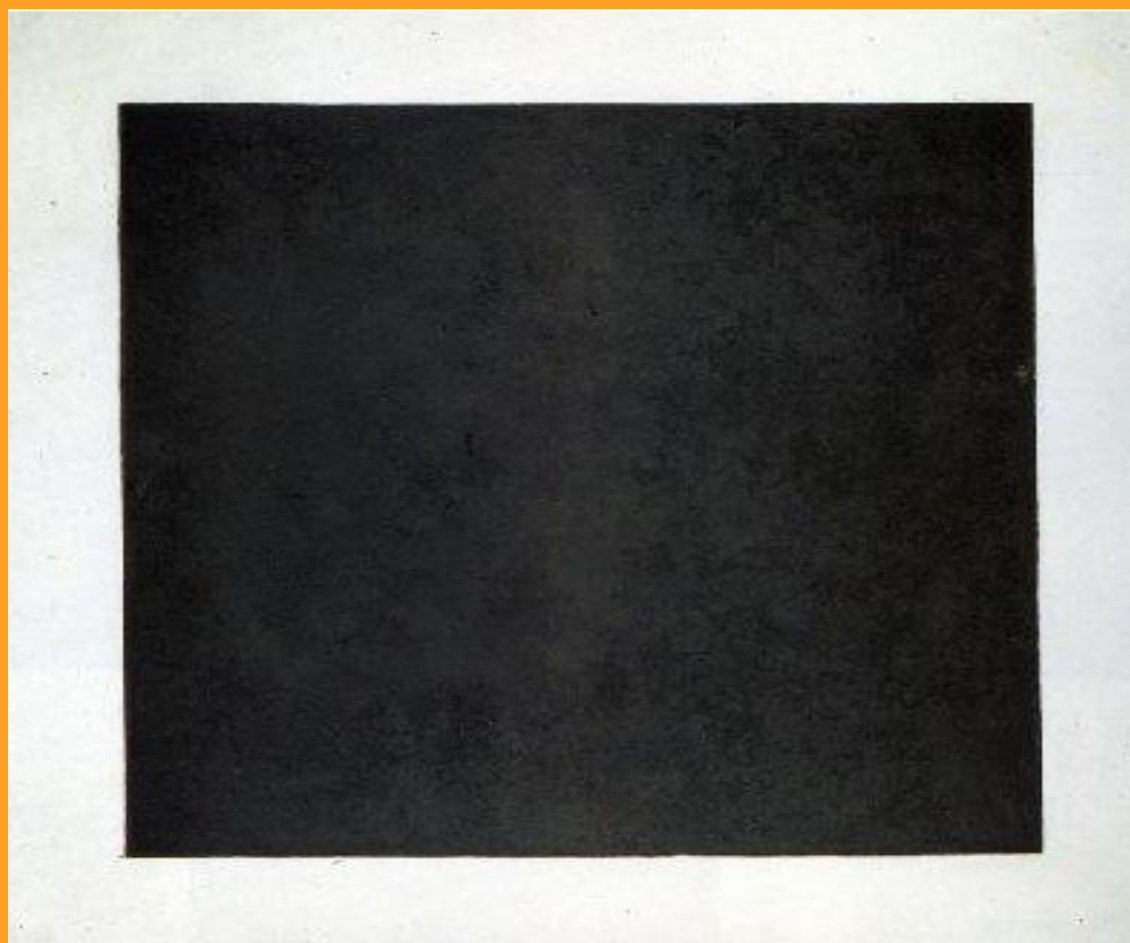
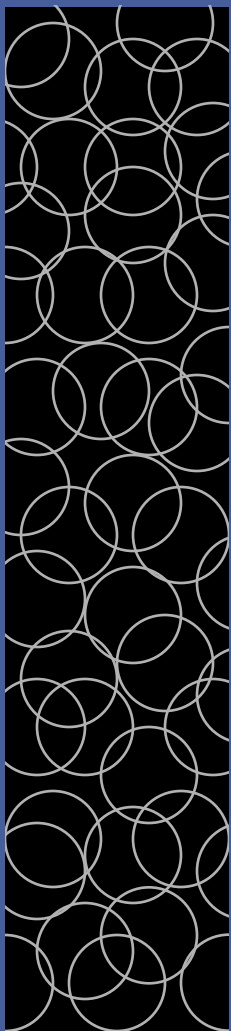
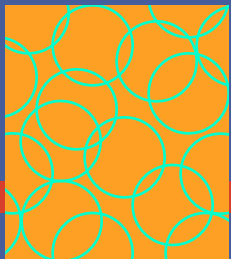

К.Малевич.

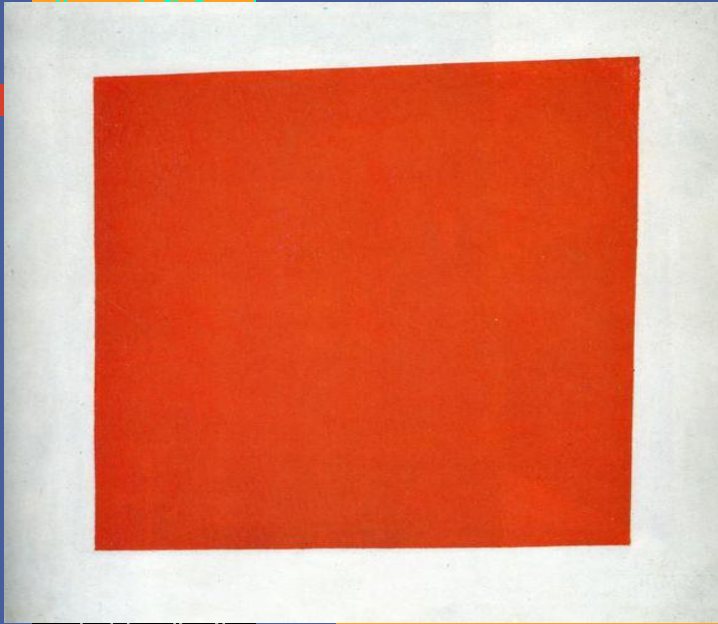
«Черный квадрат»-вершина

абстракционизма

(1915)

К. Малевич.

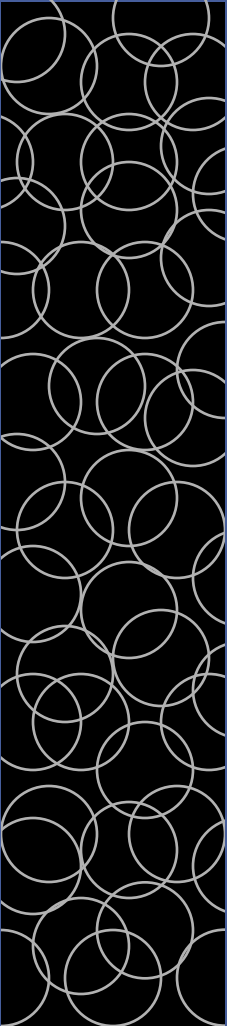
«Красный квадрат»

«Белый квадрат»

Конструктивизм.

-
- ◆ русский, советский, авангардистский стиль в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии, декоративно-прикладном искусстве.
 - ◆ Время возникновения – 1)1910е годы.
2)1920-1930е годы.
 - ◆ Особенности:
 - строгость.
 - геометризм.
 - лаконичность.
 - МОНОЛИТНОСТЬ.

Конструктивизм в живописи.

А.М.Ган (1893-1942)
«Блюдо Конструктивизм»

Конструктивизм в литературе.

Осип Максимович Брик (1888 – 1945) – идеолог русского конструктивизма, литературовед, драматург, критик, сценарист.

Печатался в журнале «Леф», был редактором, вместе с В.Маяковским, журналов «Леф» и «Новый леф»

Конструктивизм в архитектуре.

Братья Веснины.
Проект дворца труда в Москве.
(1923)

Конструктивизм в фотографии.

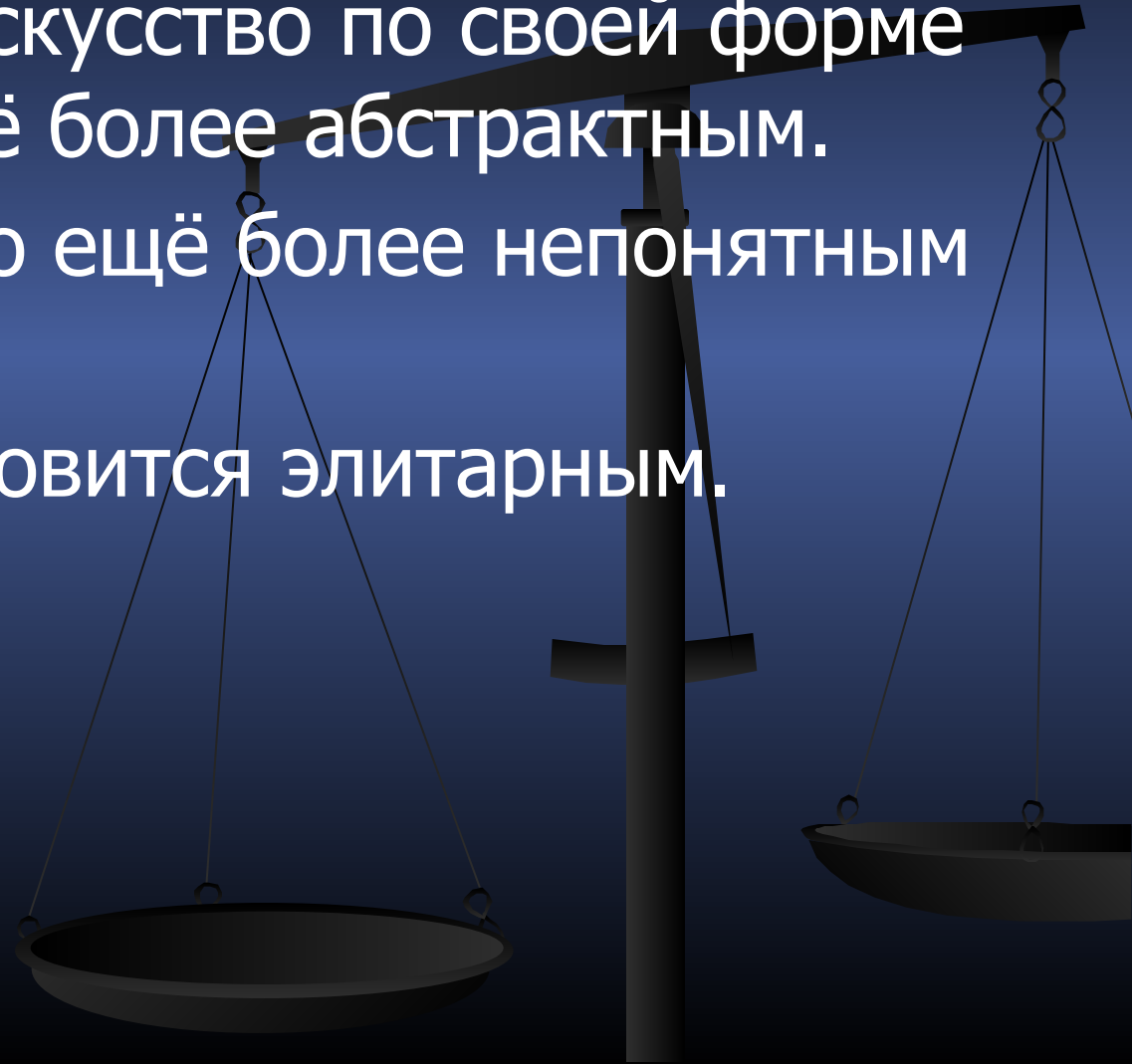
Густав Клауцис.
«АксонOMETрическая
живопись».

Рауль Хаусман.
Коллаж.

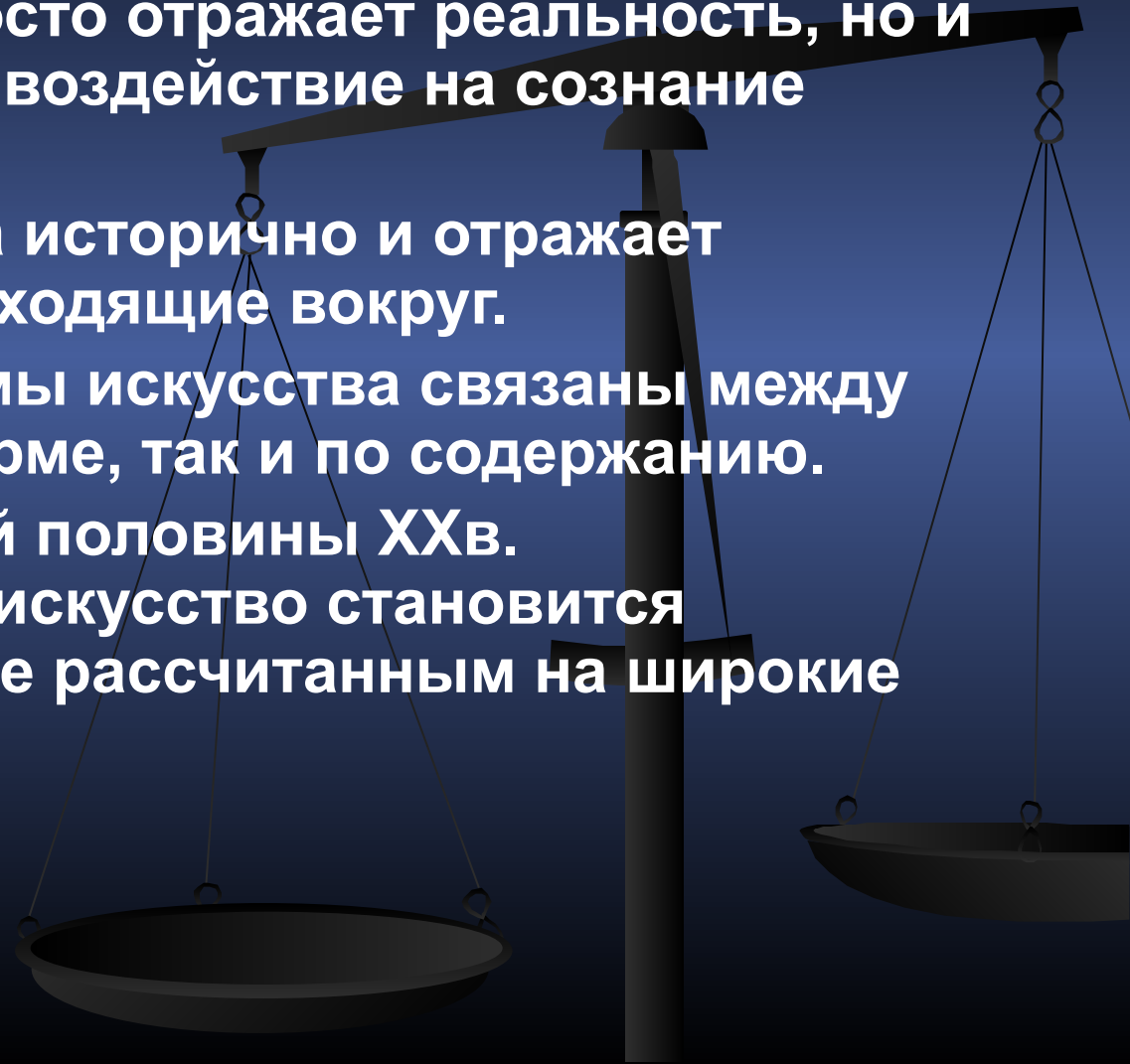
Выводы:

- Авангардное искусство по своей форме становится ещё более абстрактным.
- По содержанию ещё более непонятным зрителю.
- Искусство становится элитарным.

Общие выводы:

- Искусство не просто отражает реальность, но и создаёт её через воздействие на сознание людей.
- Искусство всегда исторично и отражает процессы, происходящие вокруг.
- Все виды и формы искусства связаны между собой, как по форме, так и по содержанию.
- В течении первой половины XXв. художественное искусство становится элитарным, т.е. не рассчитанным на широкие массы.

«Массовая культура»

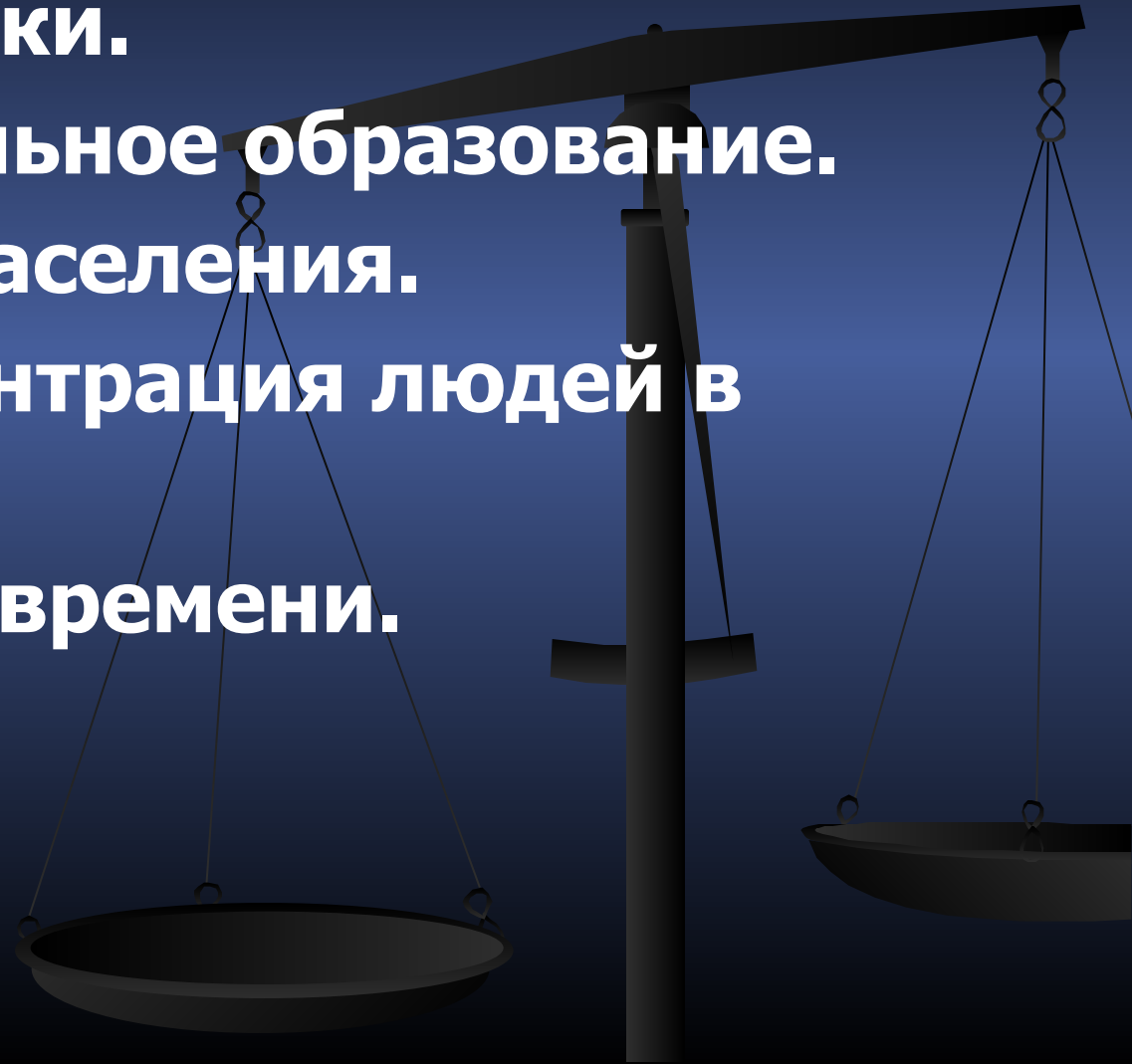
Что такое массовая культура?

- Это такой тип культуры, который адресован самым широким слоям населения.
- Само понятие «массовая культура» появилось во второй половине XXв., но как явление зародилась на рубеже XIX – XXвв.

Факторы, способствующие
возникновению массовой культуры:

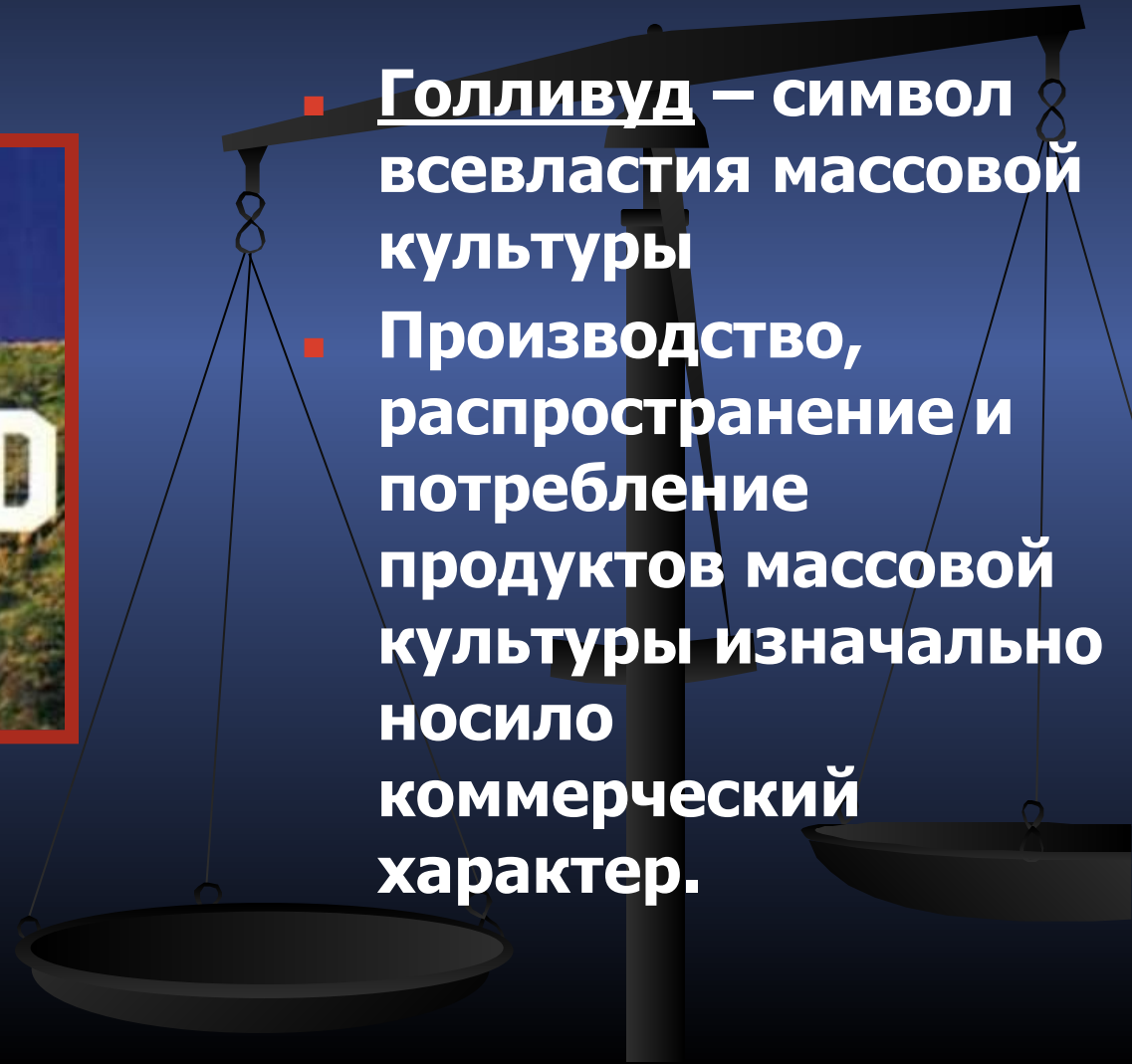
- Развитие техники.
- Всеобщее школьное образование.
- Рост доходов населения.
- Высокая концентрация людей в городах.
- Освобождение времени.

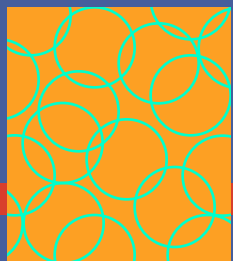

США – страна, где наиболее развита массовая культура.

- Голливуд – символ всевластия массовой культуры
- Производство, распространение и потребление продуктов массовой культуры изначально носило коммерческий характер.

Направления
развития
массовой
культуры

КИНО

РАДИО

ЛИТЕРАТУРА

ПОП - МУЗЫКА

Жанры массовой культуры

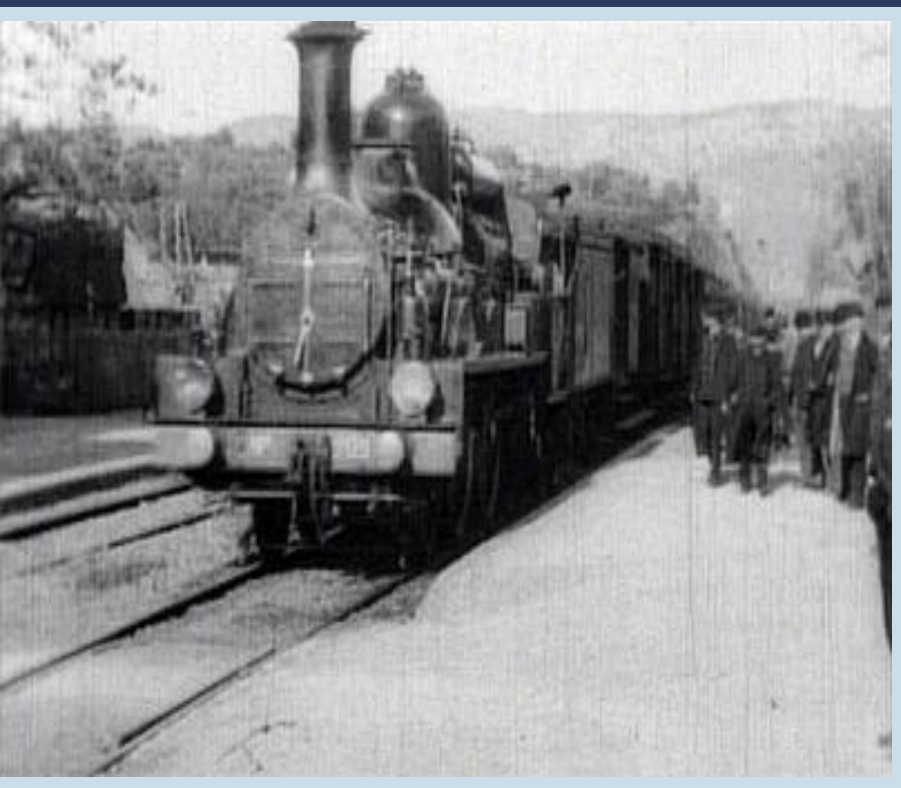
Простые:

- Бульварная литература
- Комиксы
- Мелодрама
- Эстрадный шлягер
- «Мыльная опера»

Сложные:

- Некоторые виды рок-музыки
- «Интеллектуальный» детектив
- Поп - арт

КИНО.

- 1895г. – изобретение кинематографа.
- 1930-н гг. – появление звукового кино.
- 1935 г. – в США снят первый цветной фильм.
- 1939 г. – появление первой «мыльной оперы» и кинорекламы.

РАДИО.

- 1898г. — появился первый магнитофон («телеграфон»).
- 1899г. — изобретено радио.
- 1920-е гг. — радио вошло в обиход широких слоёв населения.
- 1928г. — изобретена техника звукозаписи на ферромагнитную ленту.
- 1950г. — начало коммерческого применения магнитной плёнки.

ЛИТЕРАТУРА.

- Комикс (от англ. Comic – «смешной») – серия рисунков с краткими текстами, образующими связное повествование.
- Появились в конце XIXв. В газетах США.
- К середине XXв. стал одним из самых популярных жанров массовой культуры.

ПОП – МУЗЫКА.

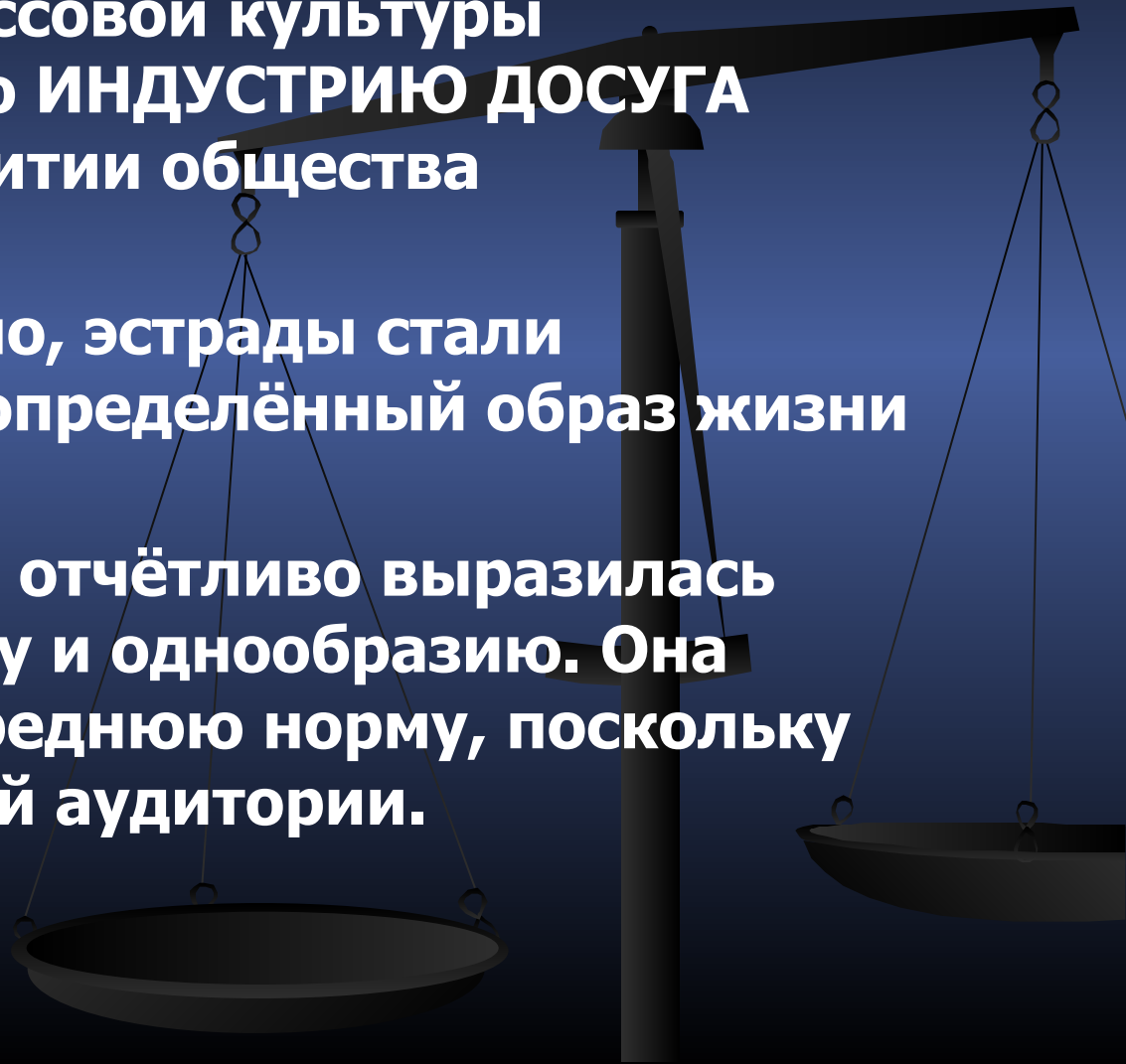

Для неё характерны:

- тиражирование средствами массовой информации;
- коммерческий характер;
- шаблонность музыкально – поэтического языка;
- развлекательный характер.

Выводы:

- Все направления массовой культуры оформились в целую **ИНДУСТРИЮ ДОСУГА** (новый виток в развитии общества потребления).
- Реклама, звёзды кино, эстрады стали навязывать массам определённый образ жизни и стиль поведения.
- В массовой культуре отчётливо выразилась тенденция к шаблону и однообразию. Она ориентирована на среднюю норму, поскольку обращена к огромной аудитории.

Культура первой половины XX века:

ДЕГРАДАЦИЯ?

РАСЦВЕТ?

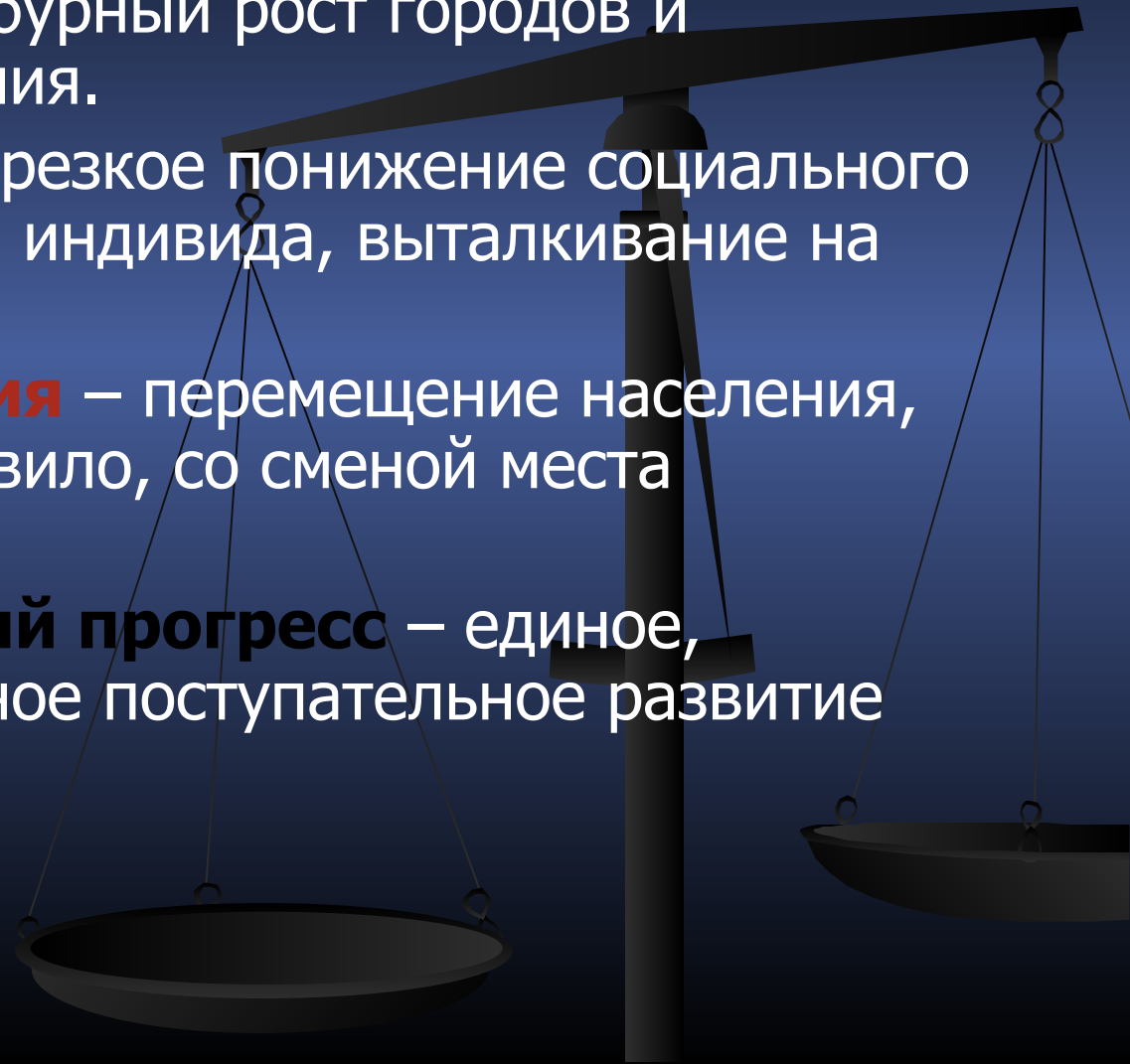
Заглянем в словарик:

Урбанизация – это бурный рост городов и городского населения.

Маргинализация – резкое понижение социального статуса группы или индивида, выталкивание на общественное дно.

Миграция населения – перемещение населения, связанное, как правило, со сменой места жительства.

Научно-технический прогресс – единое, взаимообусловленное поступательное развитие науки и техники.

Постимпрессионизм — течение в модернизме, возникшее после импрессионизма, декларировавшее полное неприятие его эстетики.

- Период существования:
1880-е гг. – 1910-е гг.
- Место возникновения: Франция
- Особенности:
 - декоративная стилизация,
 - постепенный уход от реальности.
- Представители:
 - Поль Сезанн (Франция),
 - Поль Гоген (Франция),
 - Винсент ван Гог (Нидерланды)

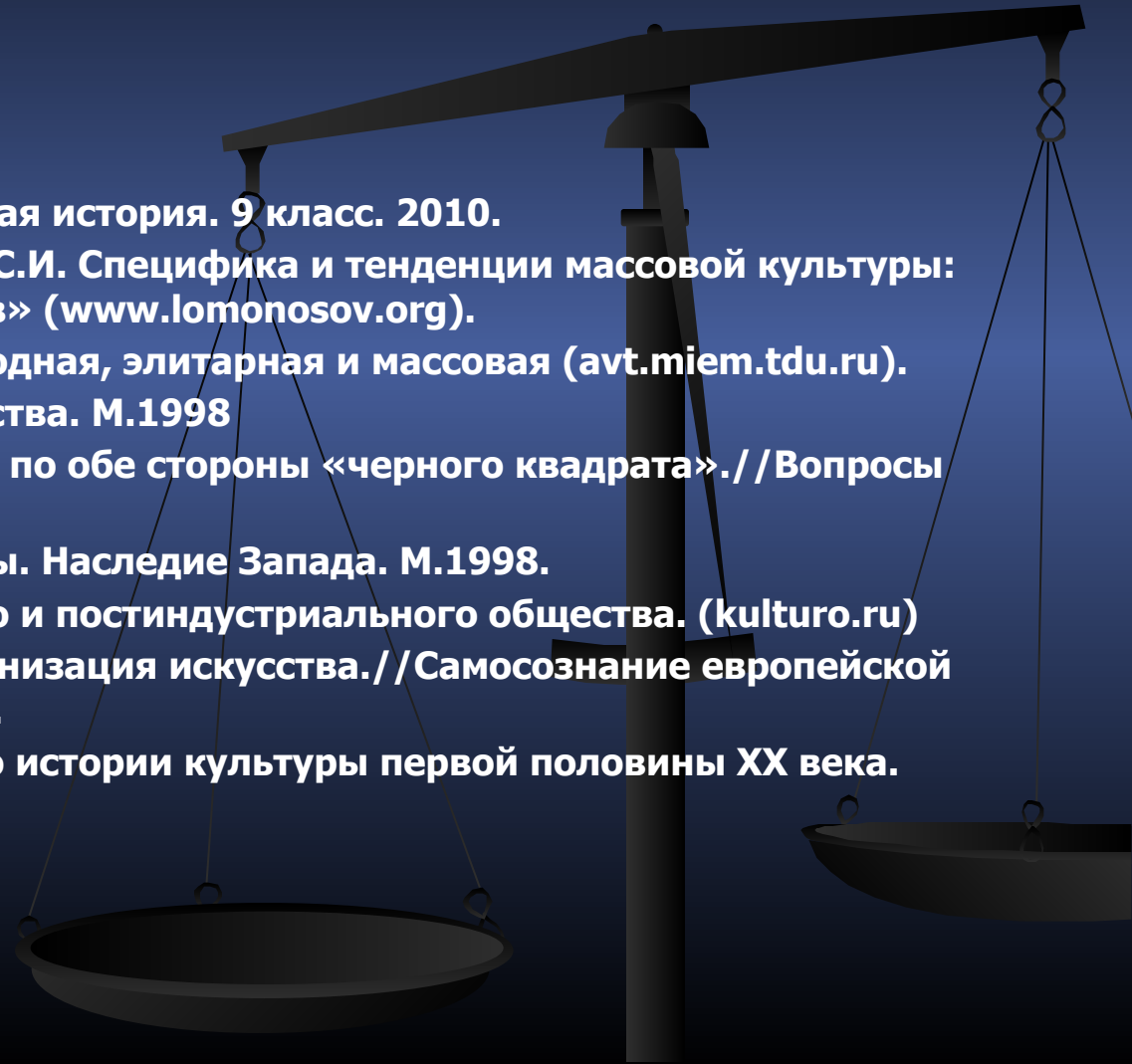
Футуризм (от лат. futurum – «будущее») – авангардистское направление в европейском искусстве, преимущественно в Италии и России.

Стремясь создать «искусство будущего», декларировали отрицание традиционной культуры, культивировали эстетику урбанизма и машинной индустрии.

Источники основного содержания:

- **Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. 9 класс. 2010.**
- **Аблеев С.Р., Кузьминская С.И. Специфика и тенденции массовой культуры: анализ основных аспектов» (www.lomonosov.org).**
- **Быкова Э.В. Культура народная, элитарная и массовая (avt.miem.tdu.ru).**
- **Гомбрих Э. История искусства. М.1998**
- **Гройс Б. Русский авангард по обе стороны «черного квадрата»./ /Вопросы философии.1990.№2.**
- **История мировой культуры. Наследие Запада. М.1998.**
- **Культура индустриального и постиндустриального общества. (kulturo.ru)**
- **Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства./ /Самосознание европейской культуры XX века. М.1991.**
- **Рябцев Ю. Хрестоматия по истории культуры первой половины XX века. 2003.**
- **slovari.yandex.ru**

Список источников иллюстраций:

- onlinedisa.ru
- edudic.ru
- Images.yandex.ru
- www.youtube.comwww.youtube.com/watch
- ru.wikipedia.org
- www.brainat.ru
- www.narod.ru
- smalbay.ru
- www.centre.smr.ru
- www.sdali.ru

