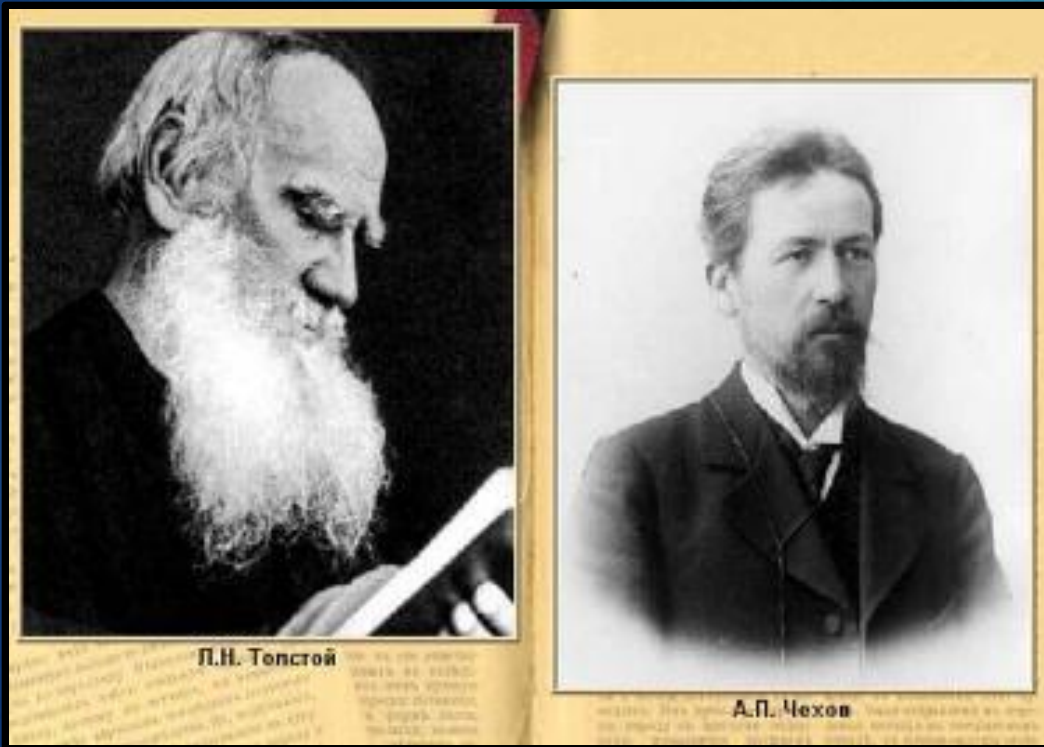

КУЛЬТУРА РОССИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА

Литература.

КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ.

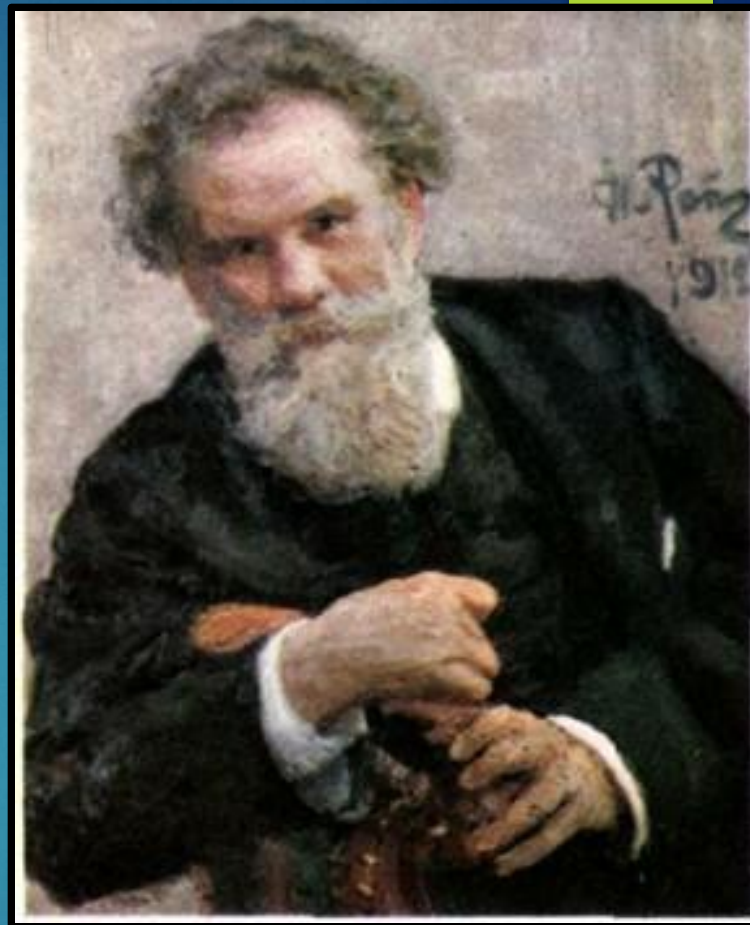

Критический реализм сохранился в творчестве *Л. Н.Толстого*, а его письма к царю вызвали широкий отклик в обществе.

А.Чехов в своем творчестве отразил изменения в структуре общества.

**Максим Горький.
Портрет работы В. Серова**

**В. Г. Короленко.
Портрет работы И. Е. Репина. 1912 г.**

Иван Бунин
Лауреат Нобелевской премии
в области литературы
в 1933 году

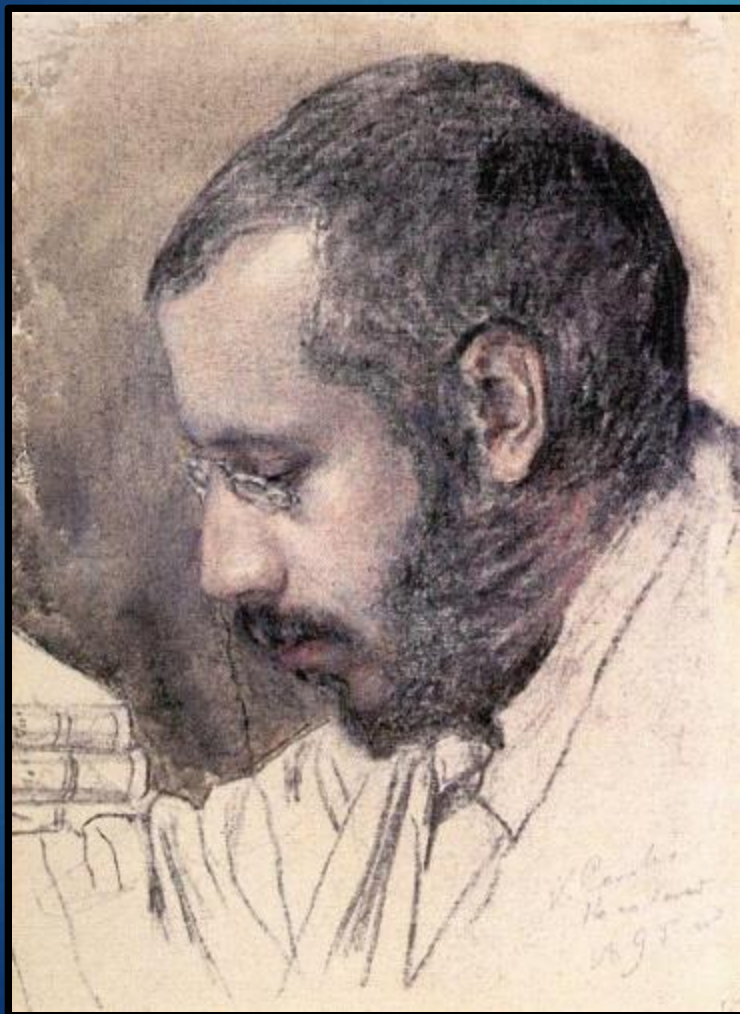

Александр Иванович Куприн

Модерн.

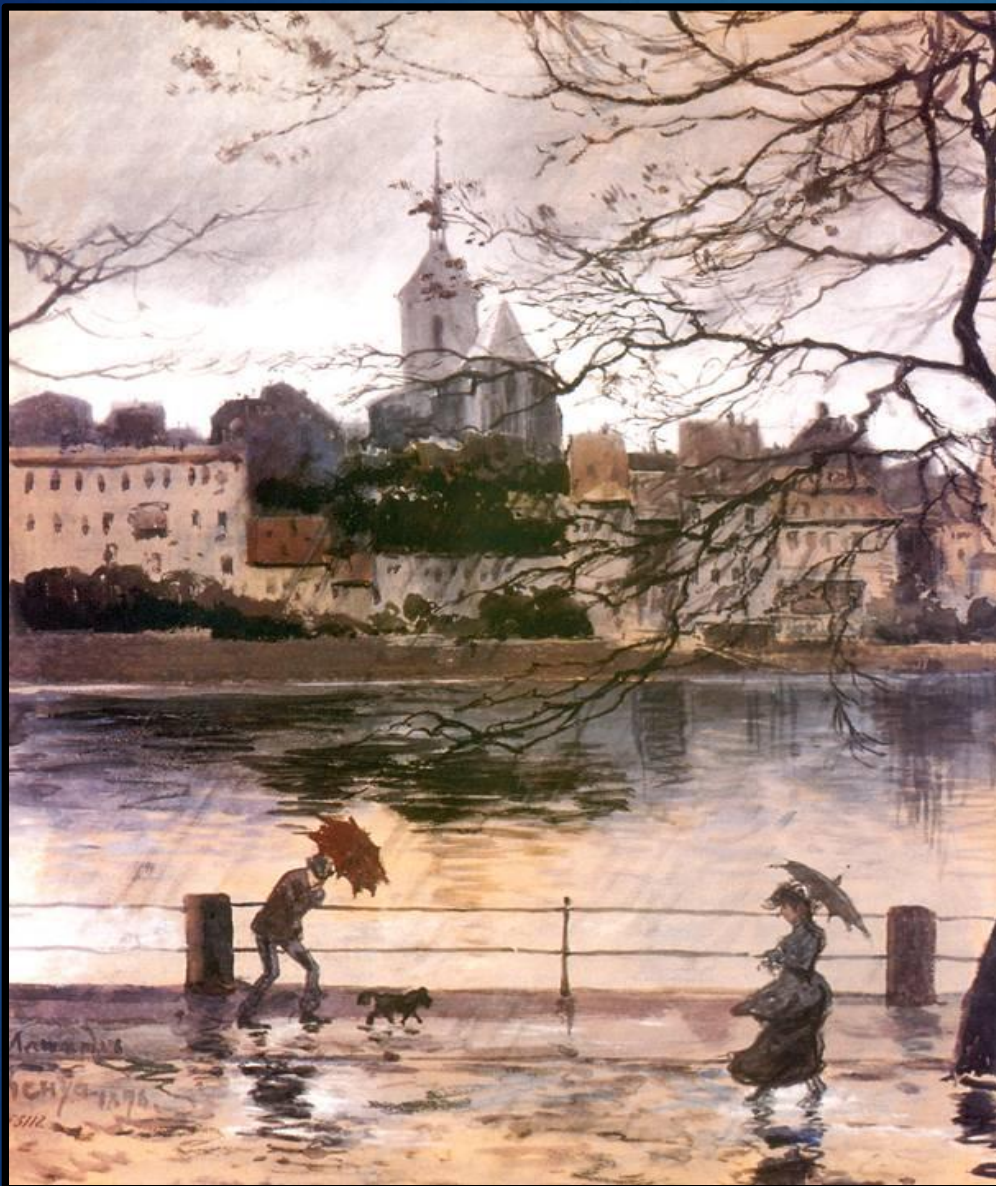
Зародился в конце XIX- начале XX века.

От фр. «современный»

Стиль модерн проявился
в творчестве русских
художников, входящих
в группу «Мир искусства»:
А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере,
К.А. Сомов.

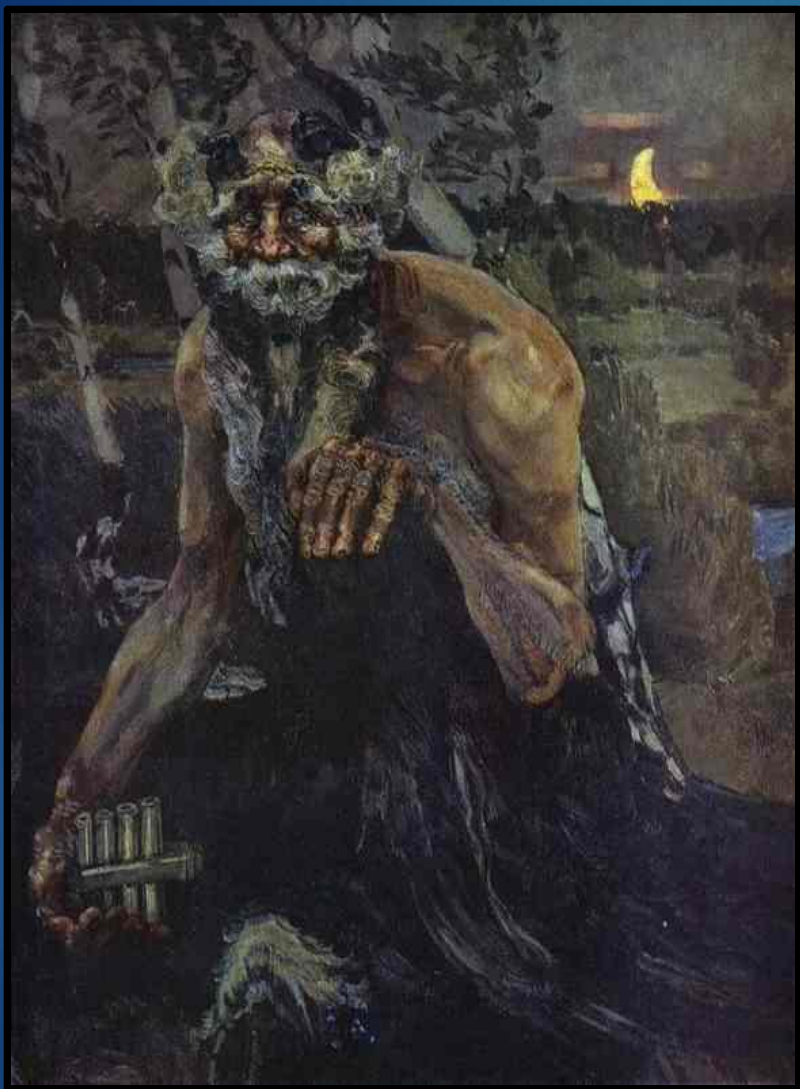
Портрет художника
А.Н.Бенуа.

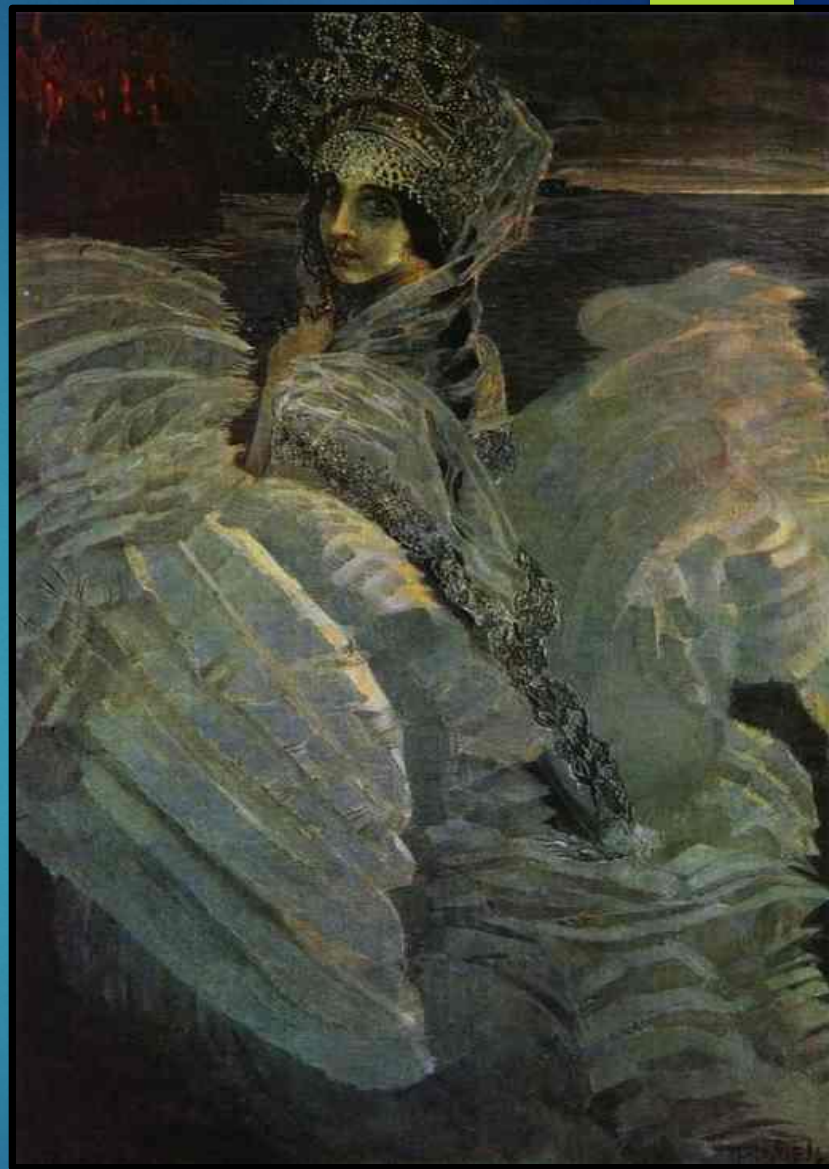
А.Н.Бенуа.
Набережная Рей в Базеле в дождь.

А.Н.Бенуа. Петрушка
(эскиз костюма для балета
Стравинского
«Петрушка»).

Михаил Врубель.
Пан.

Михаил Врубель.
Царевна - лебедь.

К. С. Петро́в-Во́дкин.
«Купание красного коня»
1912

Внешне, по "сюжету",
все в картине было предельно просто.

Юноши, почти подростки,
купают коней в пруду. Краски полотна
ясные, яркие, и доминирует красный.

Внешне все в картине спокойно,
размеренно, даже статично.

А зрителю передается состояние
какой-то невысказанной тревоги...

«Купанье красного коня»
и в самом деле парадоксальная картина.

Все в ней на контрастах,
и именно их строгое взаимодействие
создает ту внутреннюю напряженность,
которая передается зрителю»

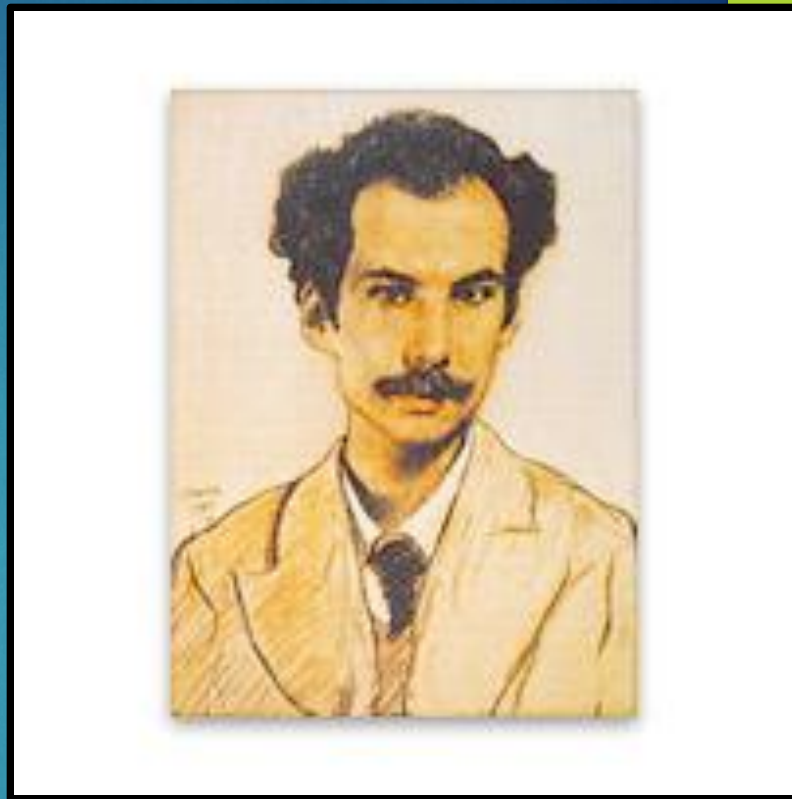
Валерий Брюсов

Константин Бальмонт

Александр Блок

**Андрей Белый
(настоящее имя и фамилия
Борис Николаевич Бугаев)**

Николай Гумилев

**Анна Ахматова.
Портрет работы Н.И. Альтмана**

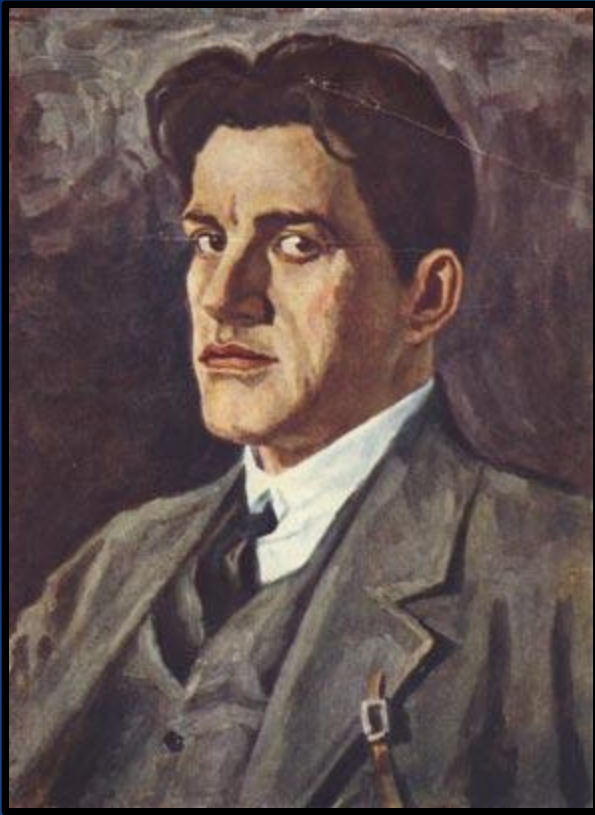
Афиша 1-го съезда футуристов.

Футуристы

уделяли внимание не содержанию, а форме поэтической конструкции. они использовали вульгарную лексику, язык плаката и афиши.

Сборники футуристов носили характерные названия - «Дохлая луна», «Пощечина общественному вкусу» «Облако в штанах». Футуризм объединил разные группировки, среди которых наиболее известными были:

- кубофутуристы (В. Маяковский, В. Каменский, Д. Бурлюк, В. Хлебников),
- эгофутуристы (И. Северянин),
- группа «Центрифуга» (Н. Асеев, Б. Пастернак и др.).

**В.В. Маяковский.
Портрет работы
П. Келина.**

Игорь Северянин

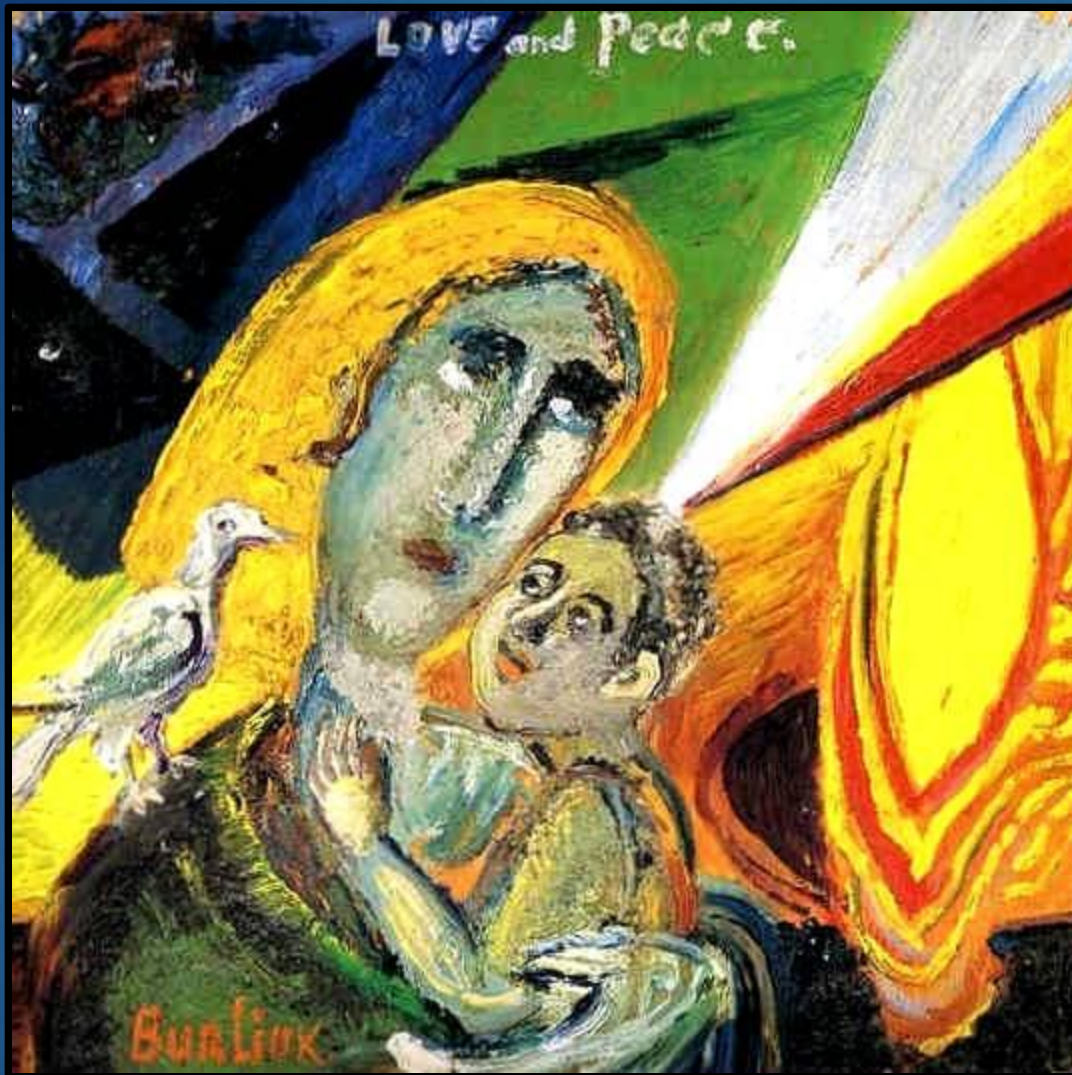
Борис Пастернак

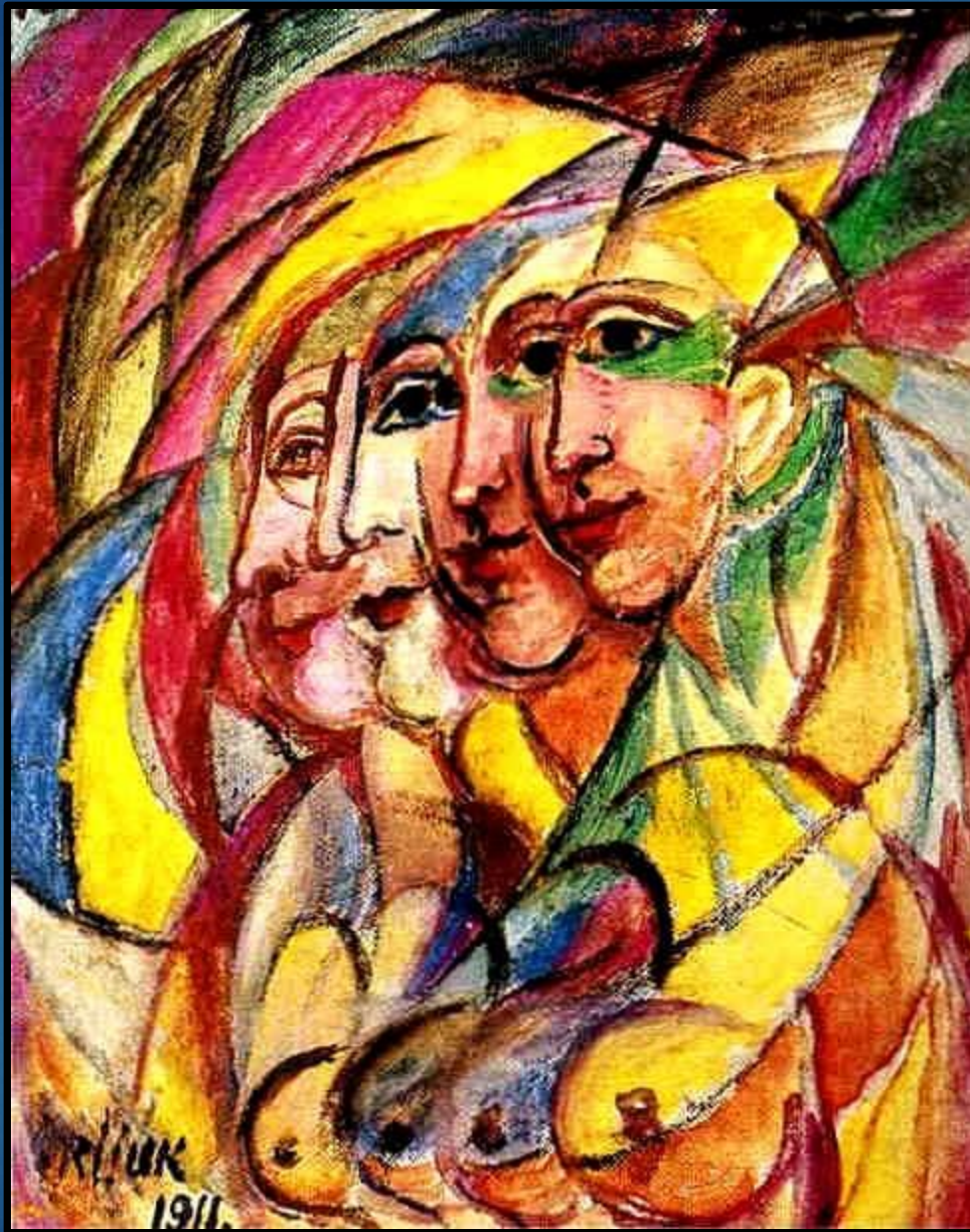
**Давид Бурлюк
(«отец русского футуризма»)**

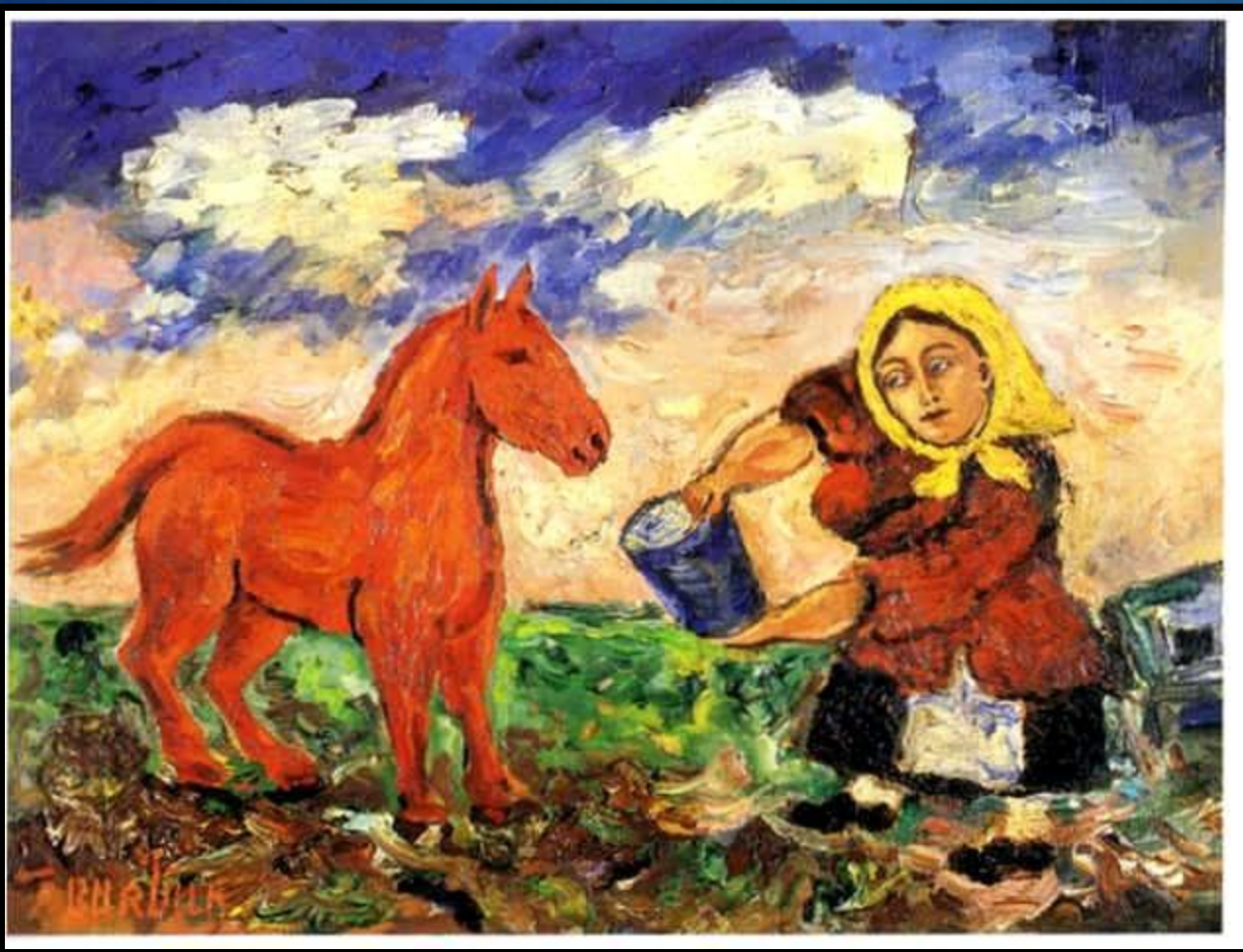
Д. Д. Бурлюк
Лошадки.

*Д. Д. Бурлюк
Любовь и мир.*

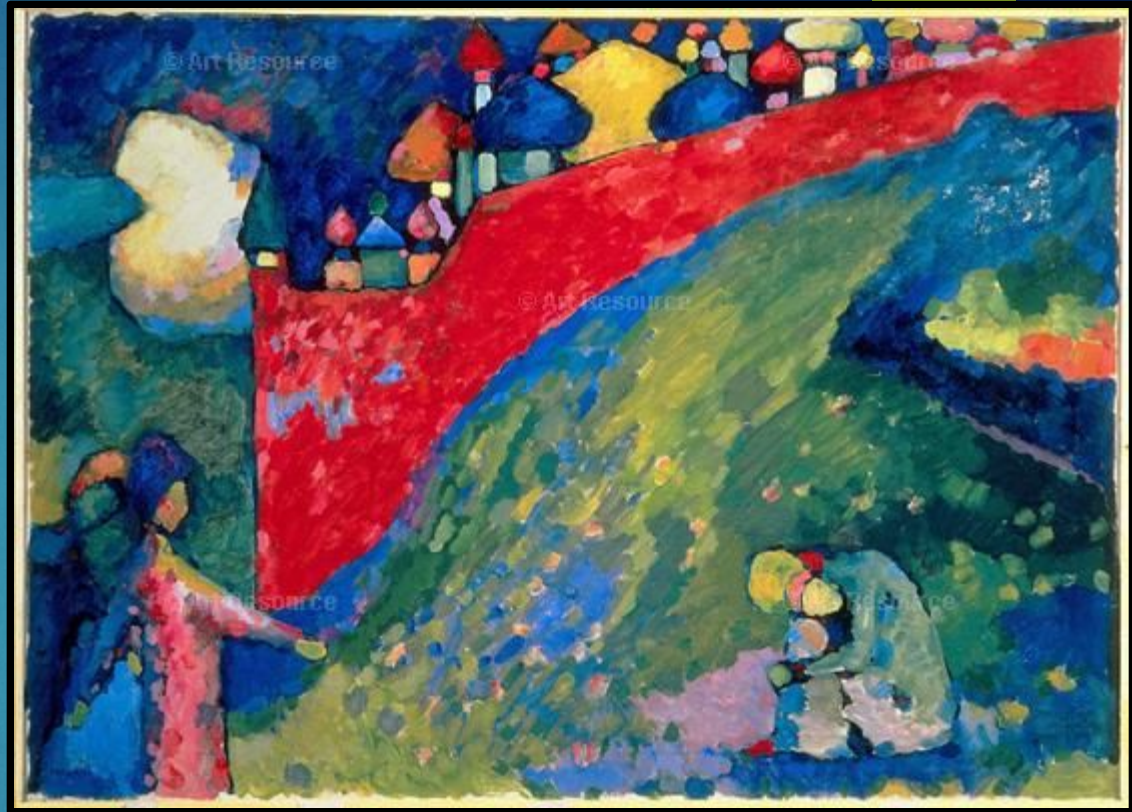
Д.Д. Бурлюк
Крестьянка и лошадь.
Головы.

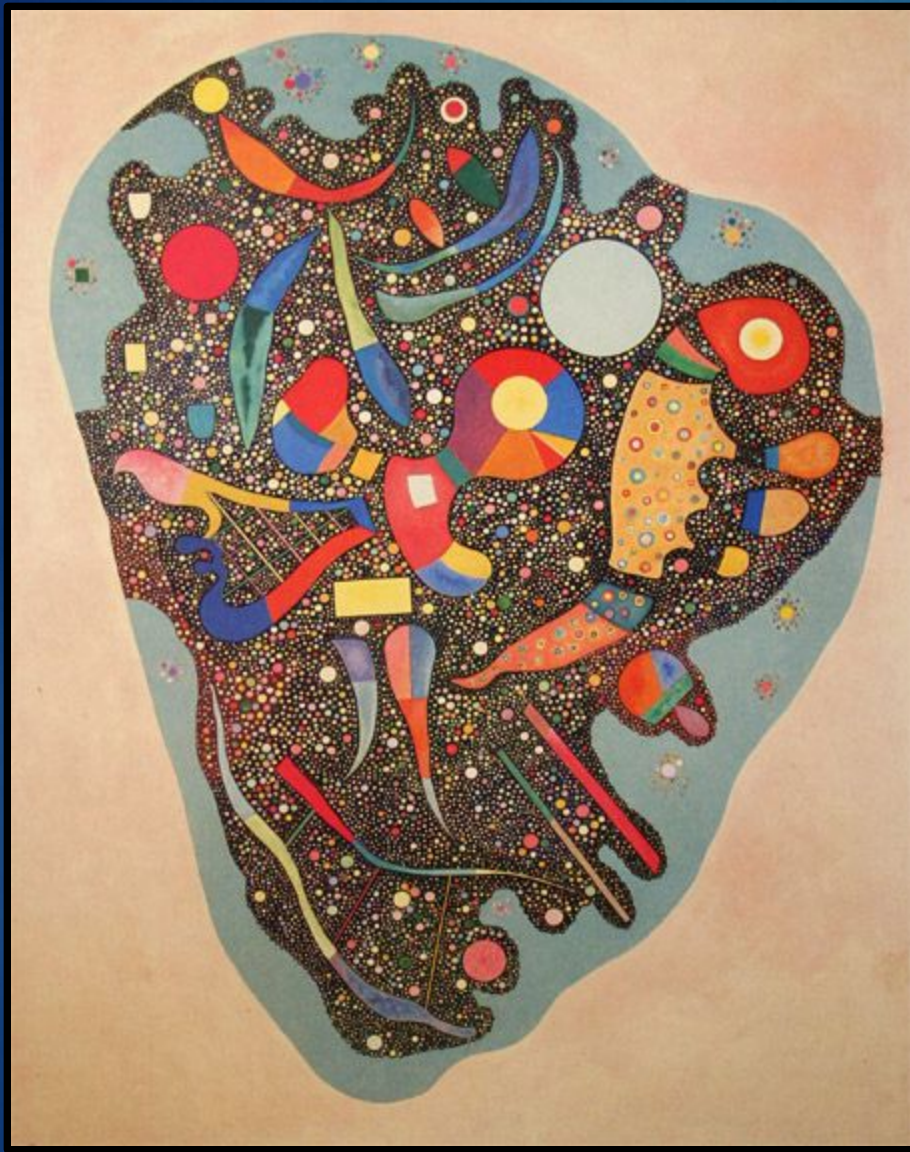
Д. Д. Бурлюк
Крестьянка и лошадь

Василий Кандинский

Василий Кандинский
Рок. «Красная стена», 1909

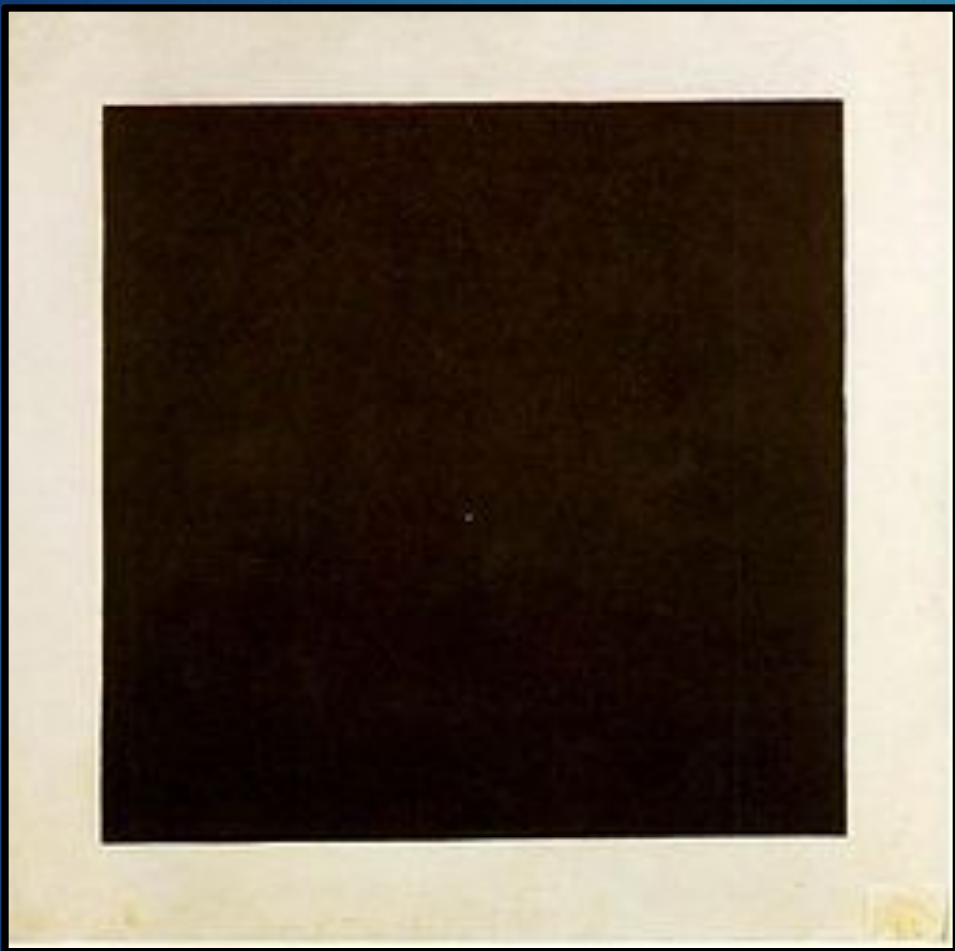

Василий Кандинский
"Пестрый ансамбль". 1938 г

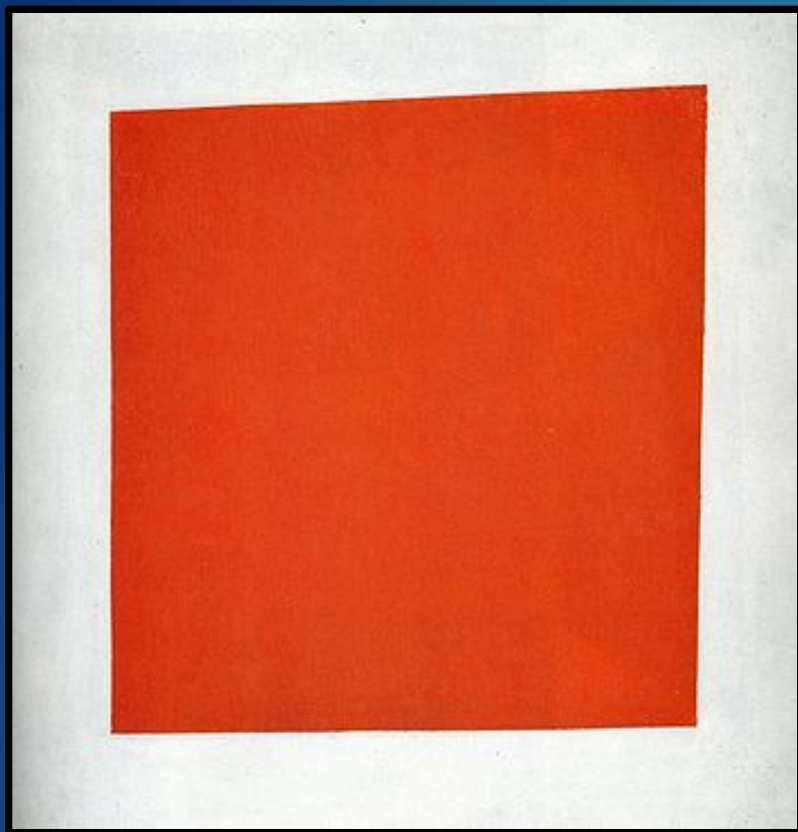

Василий Кандинский
"В черном квадрате". 1923 г

Казимир Малевич

Чёрный квадрат.
Казимир Малевич. 1913.
(вершина абстракционизма)

Красный квадрат» — картина Казимира Малевича, написанная в 1915 году.

Представляет собой красный четырёхугольник на белом фоне, несколько отличающийся по форме от квадрата.

В каталоге выставки 1915 года он получил второе название — «Живописный реализм крестьянки в двух измерениях».

Отмечено, что «Красный квадрат», как и «Чёрный квадрат», обладает тем свойством, что площадь белого фона равна площади закрашенного квадрата.

В 1920 году Малевич писал об этой картине, что «в общежитии он получил ещё значение» «как сигнал революции».

Борис Михайлович Кустодиев

Кустодиев Б.М. Автопортрет на охоте

Кустодиев, как всякий крупный художник, плохо уместается в "ячейки" «художественных направлений». Он испытывал симпатию к тем или иным живописцам, участвовал в ряде художественных объединений, но, по большому счету, всегда шел своим путем.

Старые передвижники обвиняли Кустодиева (ученика Репина!) в "лубочности" и "несерьезности".

Авангардисты, напротив, пеняли ему на то, что он никак не может перерезать пуповину, связывавшую его с Репиным.

Модернисты считали его безнадежно "прямолинейным".

Пролетарские художники называли "певцом купеческо-кулацкой среды".

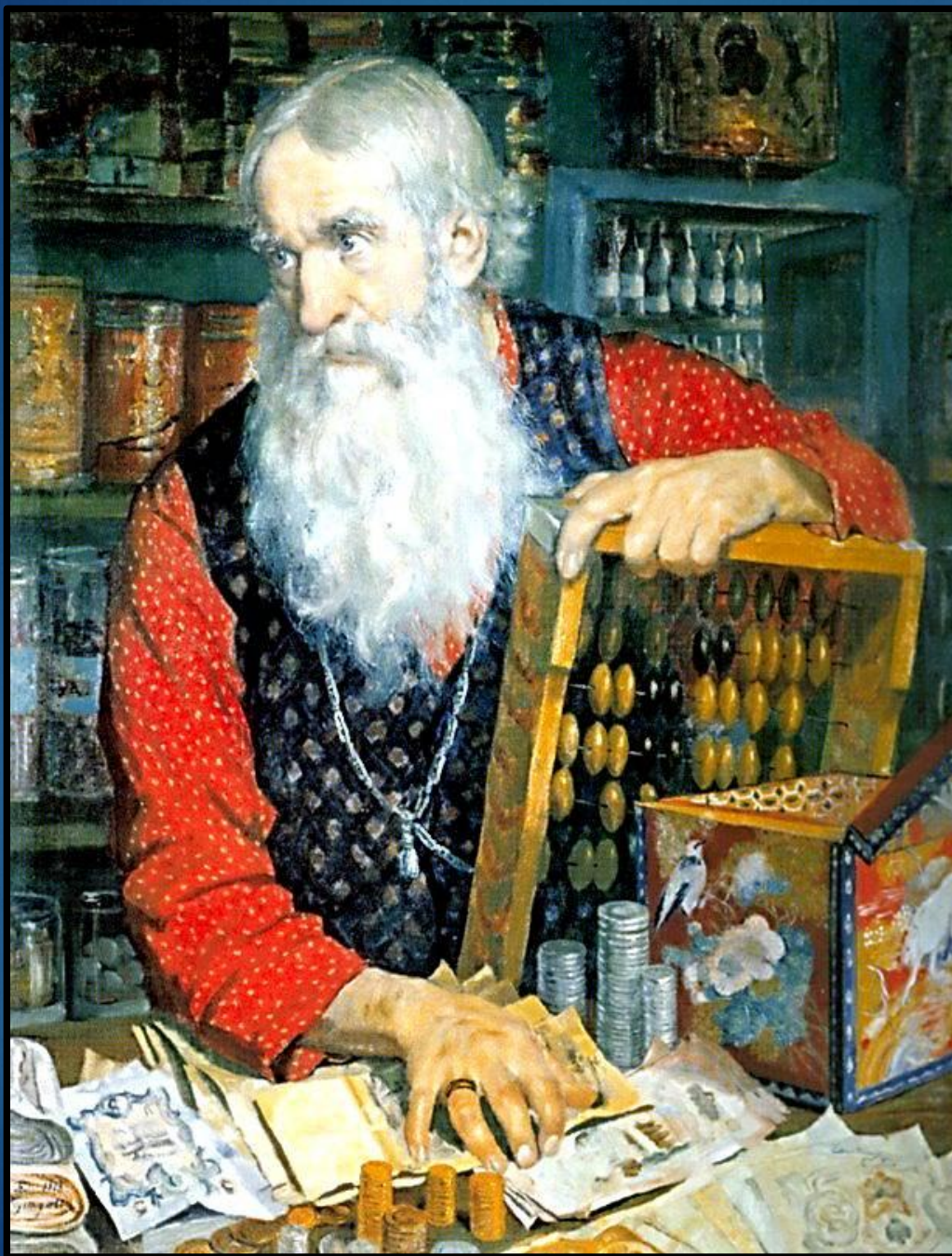
Кустодиев Б.М.
Зима

Кустодиев Б.М.
Осень

Кустодиев Б.М.
Купчиха за чаем

Кустодиев Б.М.
Купец

Есенин Сергей Александрович

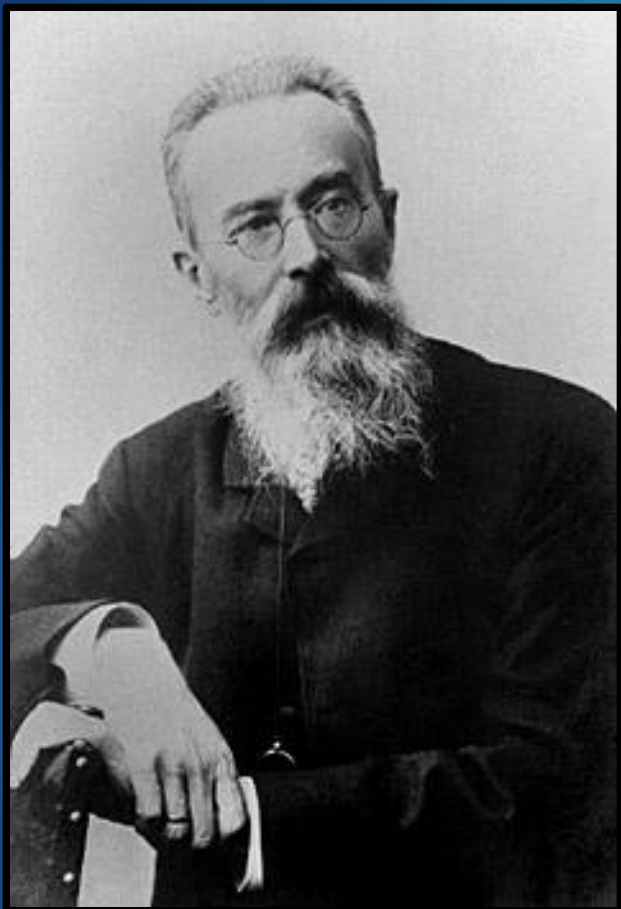

Его стихи, рожденные фольклором, постепенно сами превратились в фольклор. Пришедший из рязанского села в петроградские литературные салоны, Есенин в салонного поэта не превратился.

Страшась исчезновения милого его сердцу патриархального уклада, он называл себя "последним поэтом деревни".

Есенин воспевал революцию, но иногда, по собственному признанию, не понимая, "куда несет нас рок события", опускался в трюм кабака накреняющегося от бурь корабля революции.

Музыка

**Николай Андреевич
Римский-Корсаков**

Оперы: «Сказка о царе Салтане»,
«Золотой петушок».

СТРАВИНСКИЙ Игорь Федорович
Балеты: «Жар – птица», «Петрушка».

Александр Николаевич Скрябин

Русский композитор и пианист, одна из ярчайших личностей русской и мировой музыкальной культуры.

Пытался воплотить в жизнь идеи соединения звука и света, предвосхитив тем самым появление современной светомузыки.

Рахманинов Сергей Васильевич
Романсы, симфонии, сюиты,
Опера «Скупой Рыцарь»

Прокофьев Сергей Сергеевич
Балеты: «Ромео и Джульетта»,
«Золушка».

Театр.

В 1898 году
В. И. Немировичем -
Данченко и
К. С. Станиславским
был основан
Московский
Художественный
Театр.

В. И. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский

Фото Ф.Шляпина 1898 г

Федор Иванович Шляпин.
Этот певец проложил дорогу оперным и драматическим артистам, которые до того времени появлялись за границей.

«Он должен быть признан за первого русского артиста...запевшего в Европе настоящую русскую музыку по русскому образцу».

(театральный деятель
В.А. Телятевский).

Балерина Анна Павлова

Сергей Дягилев
Организатор
«Русских сезонов»
в Париже.

Советская культура

Идеологические установки коммунистов в искусстве.

- ▶ *Сформулированы В. И. Лениным.*
- ▶ *Основная идея: «культура должна служить трудящимся массам и выражать ее классовые интересы».*
- ▶ *В новом социалистическом обществе надо создать новую пролетарскую культуру, которая будет служить и принадлежать народу.*

Курс на культурную революцию взят в 1917 г.

- 1 Отрицается плодотворность художественной культуры предшествующих поколений.
- 2 Классовый подход в отборе и оценке творчества деятелей культуры.
- 3 Чтобы создать пролетарскую культуру, надо избавиться от влияния буржуазной культуры прошлого и вырастить свои творческие кадры.

Культура 20 – х годов.

- ▶ идеи насильственного социального переустройства
- ▶ решительная ломка «старого мира»
- ▶ искусство подчиняется революционной идеологии

Новая культура - это поле для бесконечных экспериментов и поисков новых форм во всех областях искусства (живопись, театр, архитектура, кино)

Живопись 20 - х

**Петров –Водкин К.
экспериментирует
сочетая
каноническую
русскую иконопись
и экспрессионизм**

«Петроградская мадонна», 1920

Наиболее популярно плакатное искусство, доступное массам.

Маяковский В.
«Окна сатиры РОСТА»

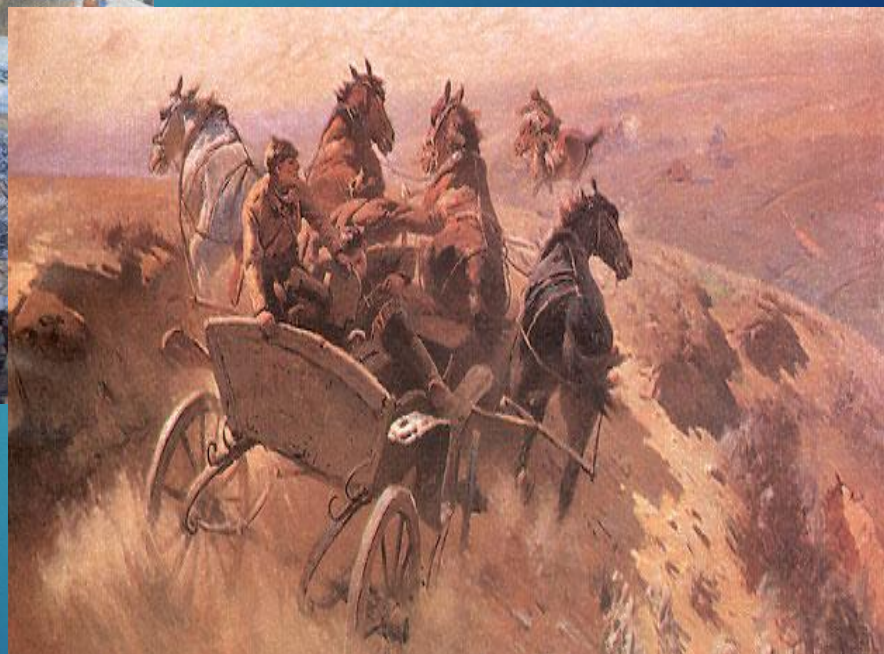

Моор Д. Плакат

Тема революции, классовой борьбы,
гражданской революции на первом месте.

Кустодиев Б. «Большевик» 1920

Греков М. «Конармейская тачанка» 1925

Экспериментальный театр В. Э. Мейерхольда

- ▶ Основная задача – служение революции и полное обновление сценического искусства.
- ▶ Стремился вернуть театру праздничность и яркость.
- ▶ Его система актерского тренинга и сегодня вызывает интерес у театральных деятелей.

Советский режиссерский театр

Вахтангов Е. Б.

- ▶ Убрал рампу, соединив мир сцены и зрительный зал.
- ▶ Стремился к прямому контакту актера и зрителя.
- ▶ Провозгласил принцип праздничной яркой театральности.
- ▶ Поставил несколько спектаклей: «Принцесса Турандот», «Свадьба», «Чудо святого Антония» и др. – классику советского театра.

Советское кино

- ▶ Эйзенштейн создал современный язык кино— новые возможности монтажа, ритма, крупного плана, ракурса.
- ▶ Историко-революционные фильмы: «Броненосец Потемкин», «Октябрь».
- ▶ Добился синтеза действия и изображения, слова и музыки. Для его стиля характерны экспрессия, тяга к символической образности.

Социалистический реализм

Главное в соцреализме - партийность, идейность.

Подчинение искусства идеологии и политике партии.

Соцреализм являлся методом, предписанным не только литературе, но и музыке, кино, живописи, скульптуре и даже балету.

Многие художники, чье творчество не укладывалось в рамки соцреализма, либо отлучались от литературы и искусства, либо - репрессировались.

Архитектура конструктивизма

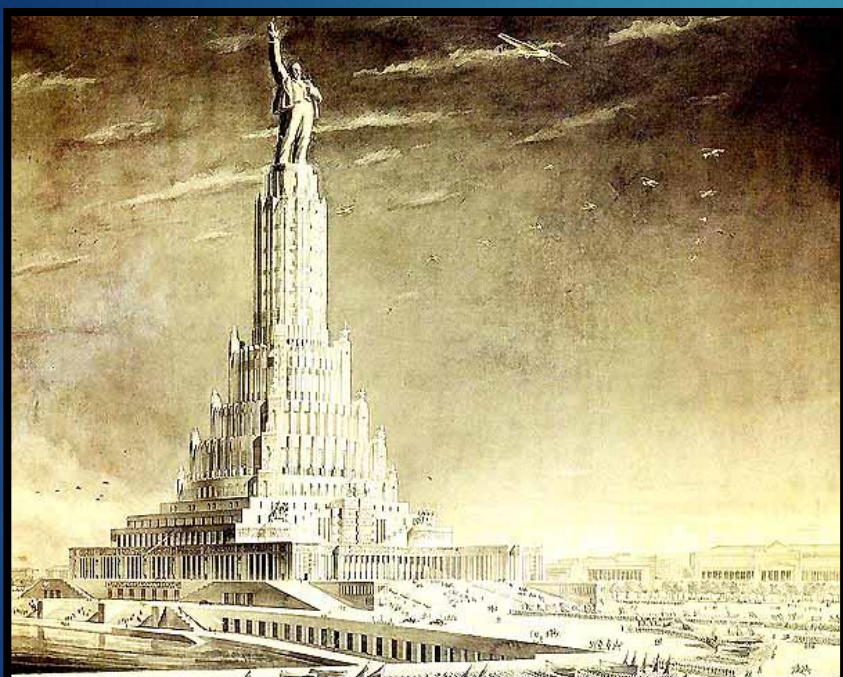
И. В. Жолтовский. Дом на Ленинском проспекте.
Москва

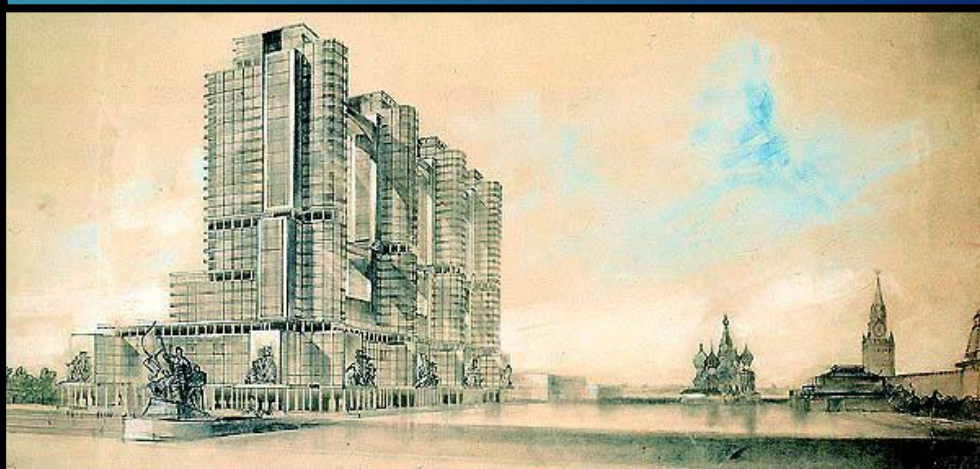
А. В. Щусев. Проект ансамблевой застройки
Ростовской набережной в Москве.
Соавтор — архитектор А. К. Ростковский

- ▶ Используются достижения строительной техники.
- ▶ Введены новые приемы планировки жилых комплексов (стандартные секции и кварталы, «строчная» застройка кварталов торцами зданий к улице, экономичность и простота).

Перестройка городов (проекты гигантомании)

Конкурсный проект Дворца Советов.
Архитекторы: В. Г. Гельфрейх, Б. М. Иофан,
В. А. Щуко. Скульптор С. Меркулов.
Один из вариантов утвержденного проекта. 1934

А. А. и В. А. Веснины.
Проект здания Наркомата тяжелой промышленности
на Красной площади в Москве.
Соавтор — архитектор С. Ляценко. Вариант. 1934

Здание МГУ на Воробьевых горах

Функционализм зданий (сочетание архитектурного проекта с практическим назначением)

Щусев А. В. Здание Наркомзема
(ныне Министерство сельского хозяйства)

**Скульптура Мухиной В.
«Рабочий и колхозница» -
символ свободного
труда и союза рабочего
класса и крестьянства.**

В скульптуре

С. Д. Меркуров.
«Расстрел
26 бакинских
комиссаров».
Горельеф.

Гранит.
1924—1946.
Установлен в Баку
в 1958
(ныне в составе
памятника-пантеона
«26 бакинских
комиссаров»).

Фрагмент

Серов В. А.
«Зимний взят»,
1954

Корин П. Д.
«Александр
Невский»

Тема Великой Отечественной войны

Литература войны представлена именами
К. Симонова, А. Толстого, А. Твардовского и др.

Символом литературы войны
стали стихи К. Симонова

*Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.*

1941

Культура «хрущевской оттепели».

На XX съезде КПСС, осудившего культ личности вождя всех народов, началась некоторая либерализация практически во всех сферах жизни. Это период в советской истории впоследствии получил название «оттепель»

В театре

Этапным событием в культурной жизни страны стало открытие в 1956 году в Москве театра-студии «Современник» (название говорило само за себя) группой молодых актеров-энтузиастов во главе со своим лидером **О. Н. Ефремовым**

Культура вне идеологии.

- ▶ Популярен жанр комедии (Э. Рязанов «Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», Г. Данелия «Мимино», комедии Л. Гайдая и др.).
- ▶ В комедиях 70-х годов становится больше психологизма и меньше эксцентрики.
- ▶ В целом комедии аполитичны.

- ▶ В кон. 70-х гг. появляются фильмы главного режиссера театра Ленком Марка Захарова, полные иронии по адресу «серьезности власти».
- ▶ Постановки фильмов: «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона».

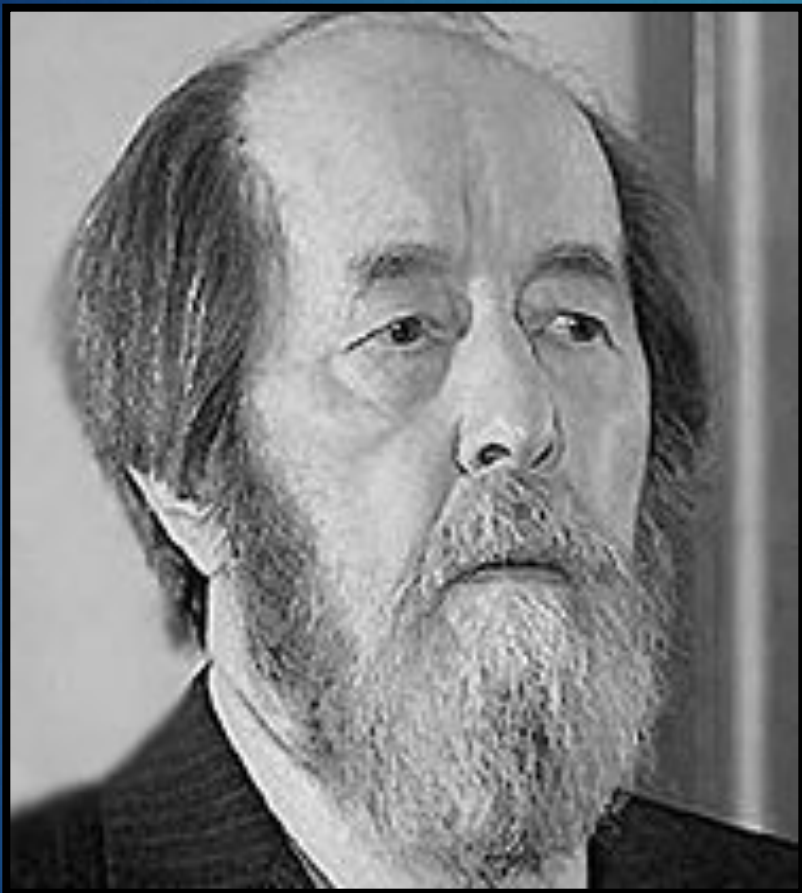
На 70 - начало 80-х годов приходится расцвет авторской песни

Пик популярности
В. Высоцкого,
ставшего
олицетворением
советской
неофициальной
культуры.

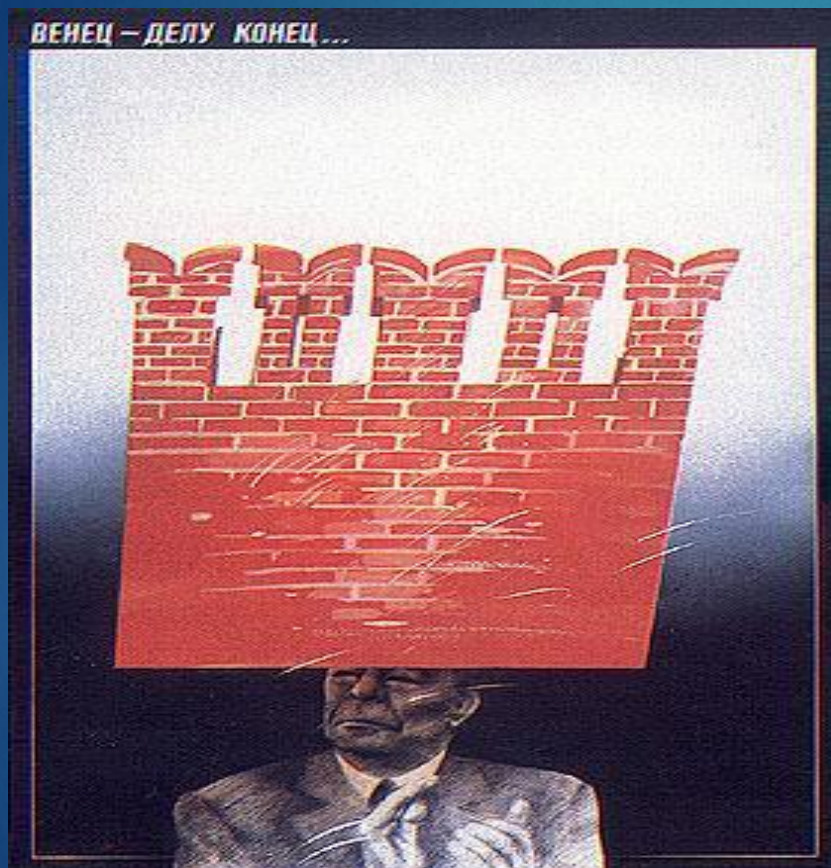

Диссидентская контркультура

- Самая безобидная ее форма - соц - арт, андеграунд («советский постмодерн»).
- Самая серьезная - работы, разоблачающие советский исторический миф («Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына)

Культура перестройки

- Политика гласности выразилась в публикации ранее запрещенных произведений искусства (литературы, живописи, кино).
- Железный занавес был ликвидирован.