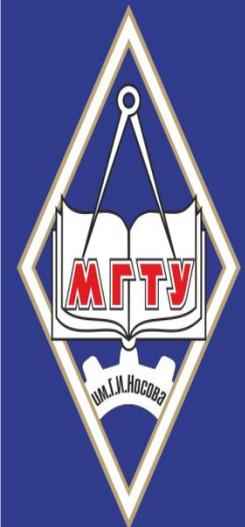


Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова



СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11

Взаимодействие западноевропейских культур в первой половине XX века

Магнитогорск, 2017



ПЛАН:

- 1. Европейская культура первой половины XX века: общая характеристика**
- 2. Модернизм и авангард**
- 3. Европейская скульптура, архитектура и декоративно-прикладное искусство первой половины XX века**
- 4. Кинематограф как явление культуры**

1. Европейская культура первой половины XX века: общая характеристика

В XX веке завершается становление индустриальной цивилизации и начинается переход к постиндустриальной.



После Второй мировой войны мир раскололся на две противоположные системы – капитализм и социализм, противостояние которых осложняло существование мировой культуры как единого целого.



К числу важнейших событий первой половины XX века относятся две мировые войны, принесшие десятки миллионов убитых, неисчислимые бедствия, разрушения и утраты.



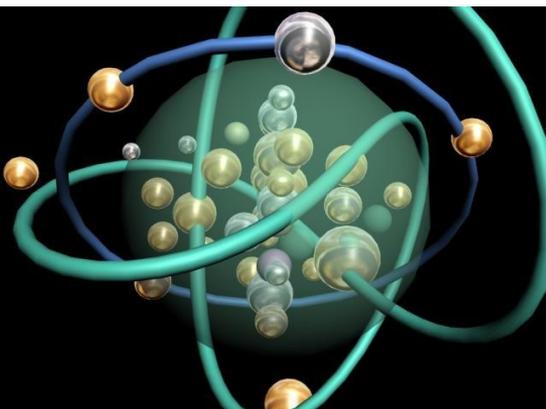
Эти войны вызвали глубокий кризис гуманизм и других просветительских идеалов и ценностей, составлявших фундамент западной цивилизации и культуры.



В рассматриваемый период происходит вторая научная революция, начавшаяся в конце XIX века.



В физике была открыта делимость атома, создана квантовая механика, теория относительности.



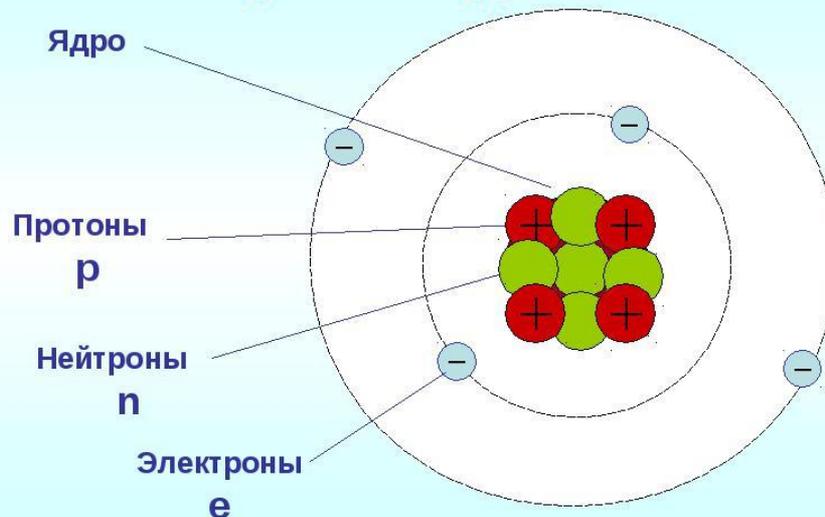
Теория относительности Эйнштейна
Для сверхсветовых скоростей

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{c^2}{v^2}} \quad m = m_0 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{c^2}{v^2}}} \quad t = \Delta t \sqrt{1 - \frac{c^2}{v^2}}$$

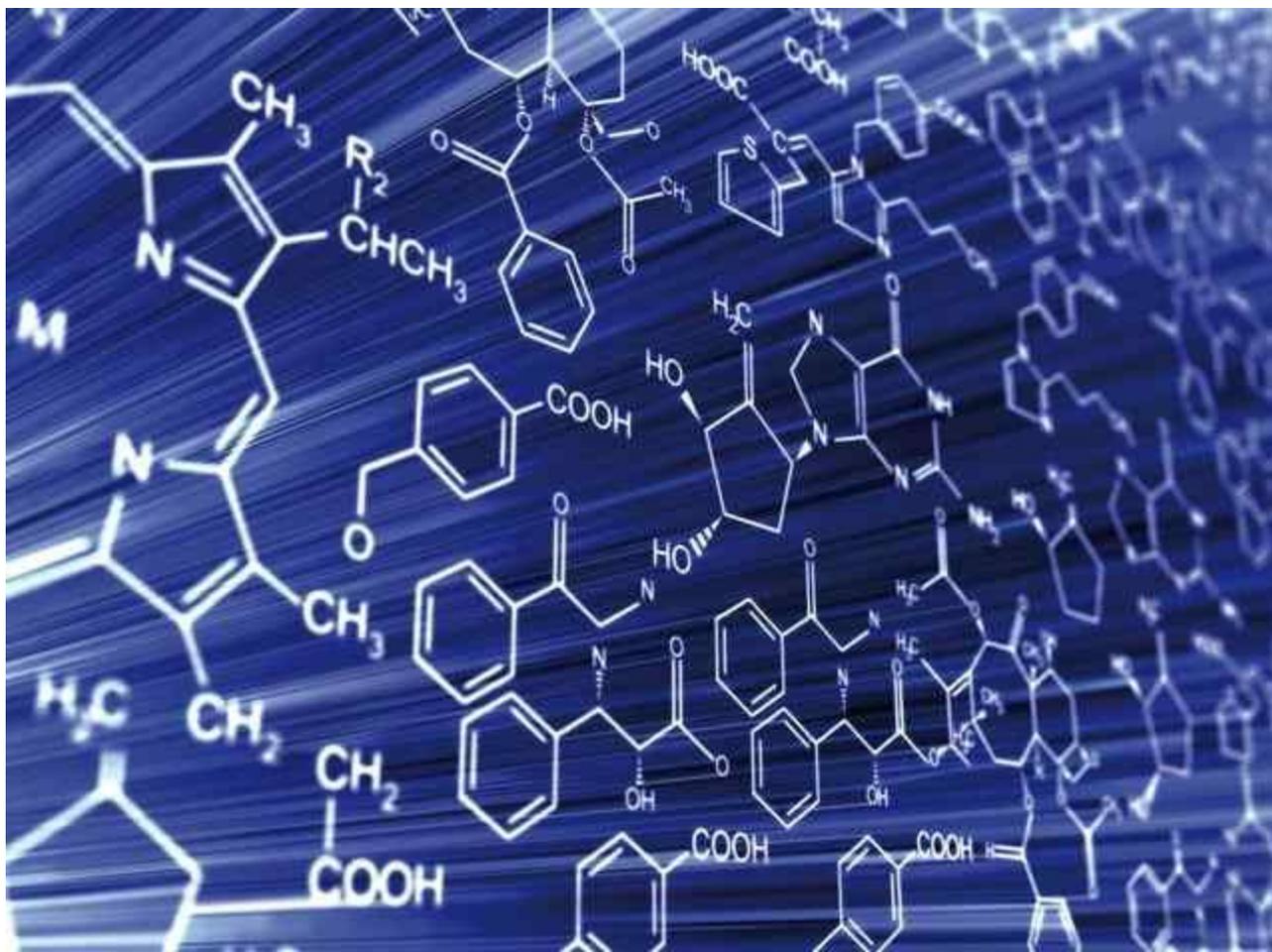
В общем виде (в углах масштаба)

$$l = l_0 \sin \varphi \quad m = m_0 \operatorname{cosec} \varphi \quad t = \Delta t \sin \varphi$$

Планетарная модель атома



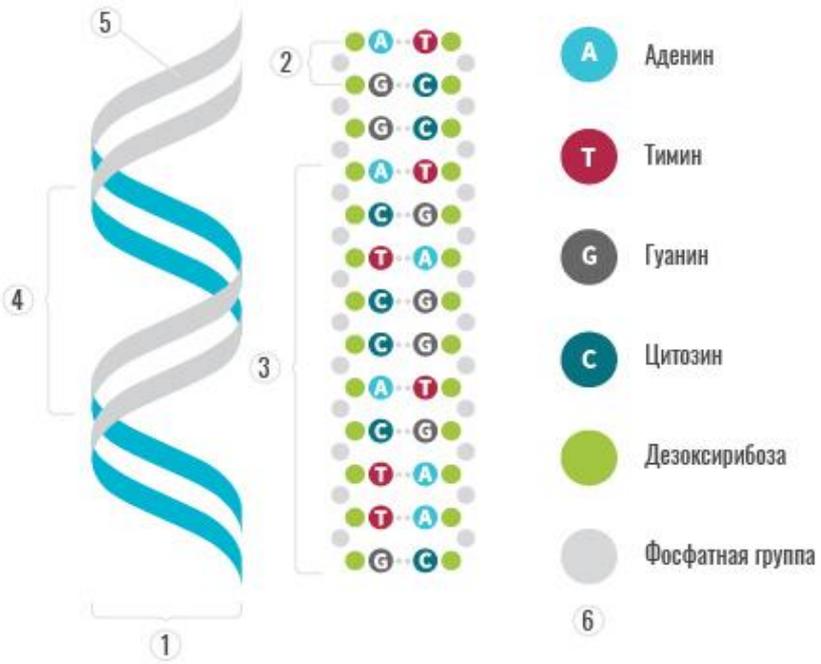
В химии были открыты закономерности многих химических процессов, создана квантовая химия.



В биологии начинается становление генетики.

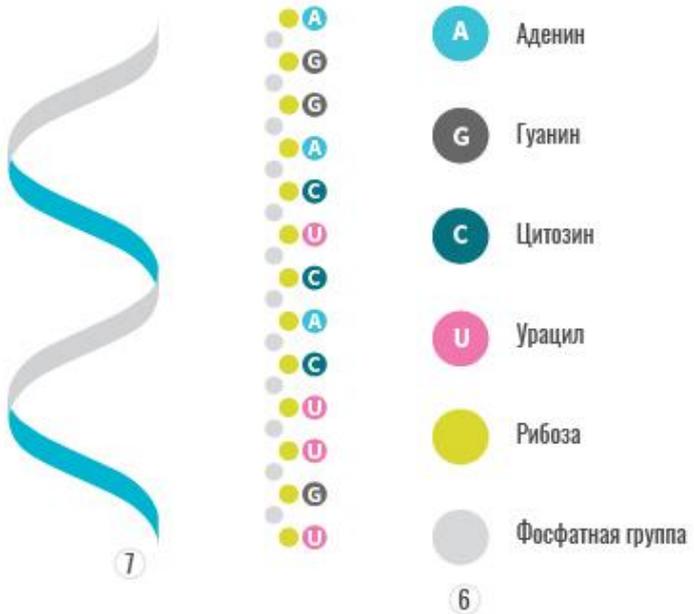
Нуклеотидная последовательность ДНК, составляющая генетический код, несет в себе информацию о наследственных признаках всех живых организмов. Т.е. информацию о функционировании и внешнем виде человека, животных, растений, бактерий, грибов, вирусов и других организмов.

ДНК | дезоксирибонуклеиновая кислота



- 1. Диаметр ДНК - 1.98 нм
- 2. Шаг между отдельными основаниями - 0.34 нм.
- 3. ДНК имеет 10 оснований на один виток
- 4. Шаг двойной спирали - 3.4 нм.

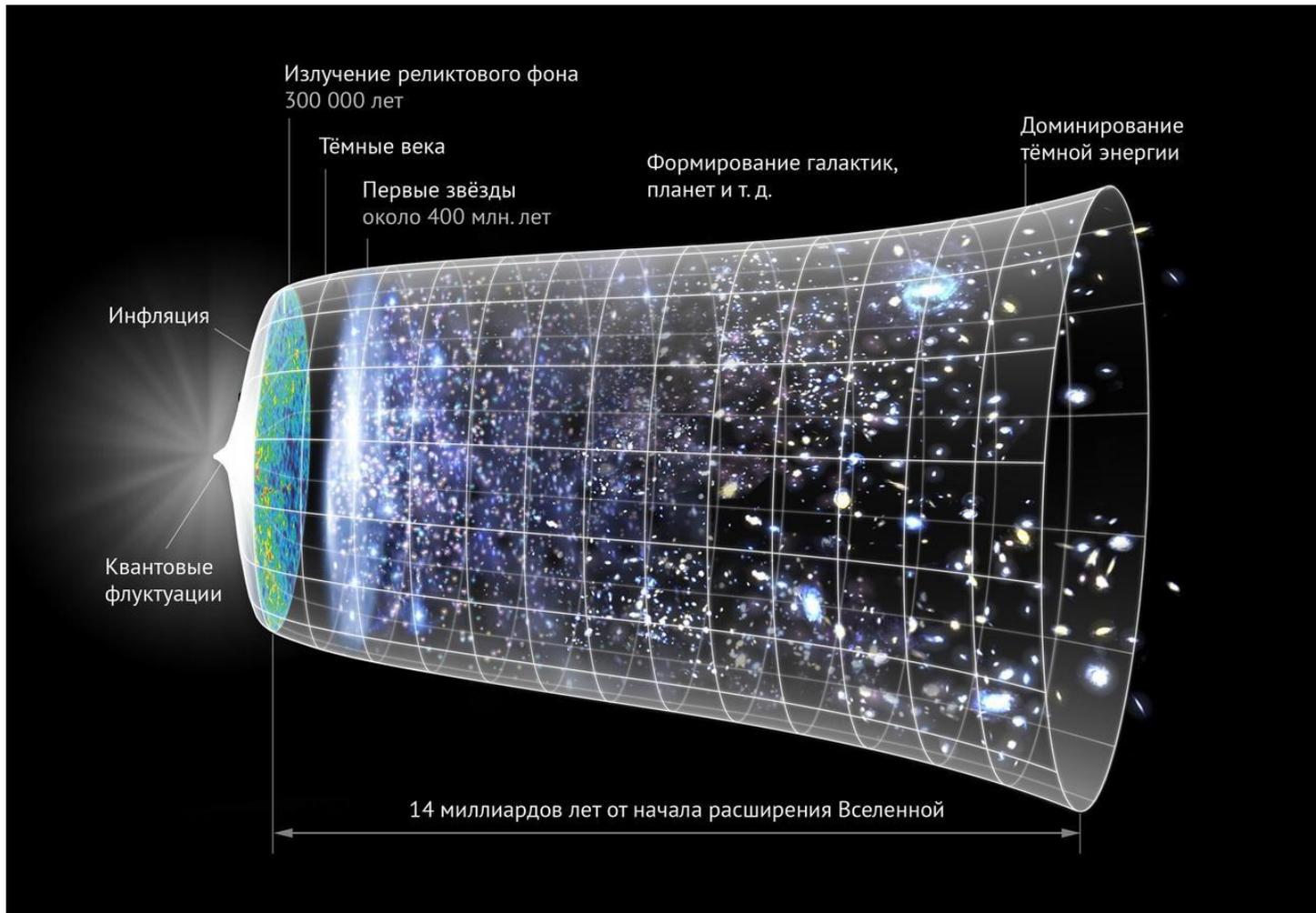
РНК | рибонуклеиновая кислота



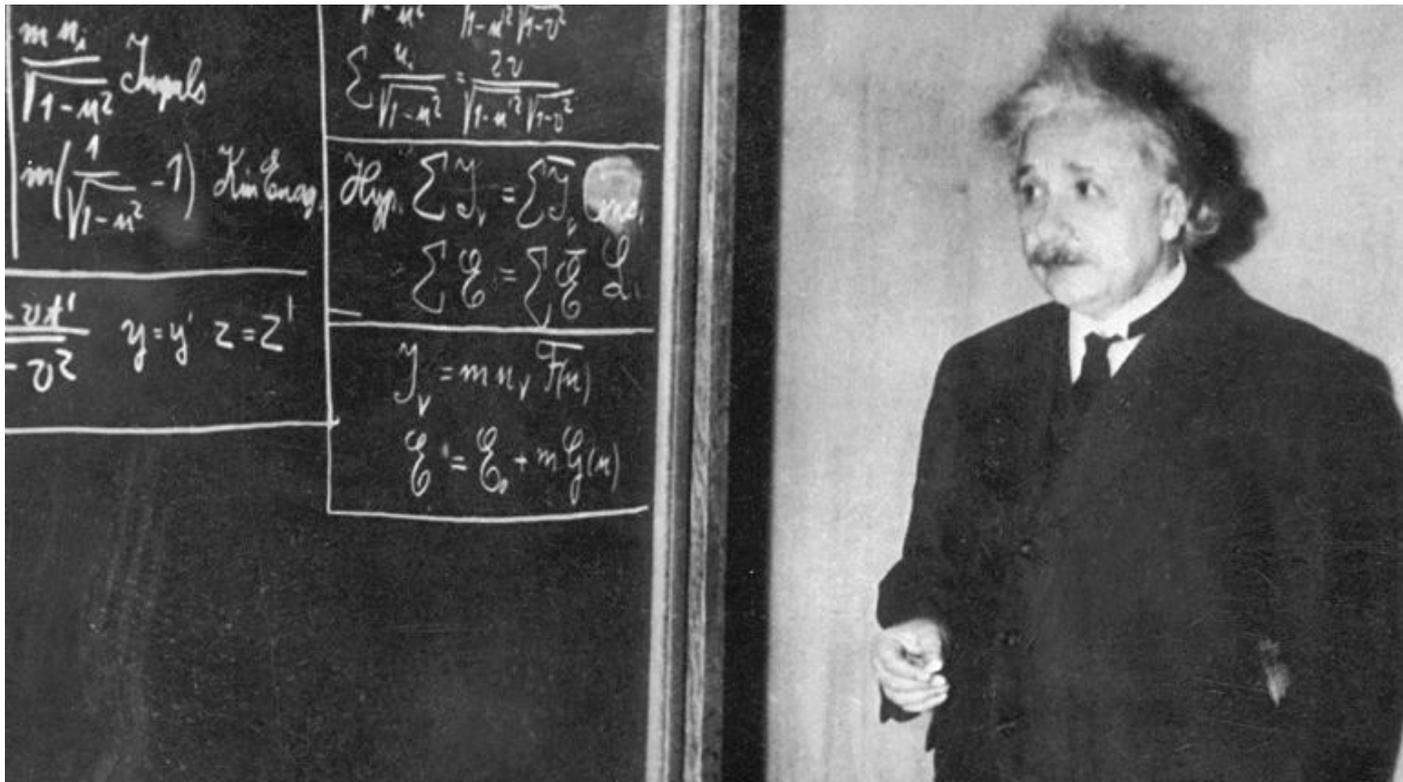
- 5. "Скелет" ДНК и РНК составляет сахаро-фосфатный остов.
- 6. Азотистые основания (нуклеотиды) А, Т, G, С в ДНК и U в РНК

- 7. Молекулы РНК значительно короче и в большинстве случаев одноцепочечные.
- ДНК человека содержит последовательность из 3 000 000 000 нуклеотидов.

В космологии разработана концепция нестационарной – сжимающейся или разбегающейся – Вселенной.

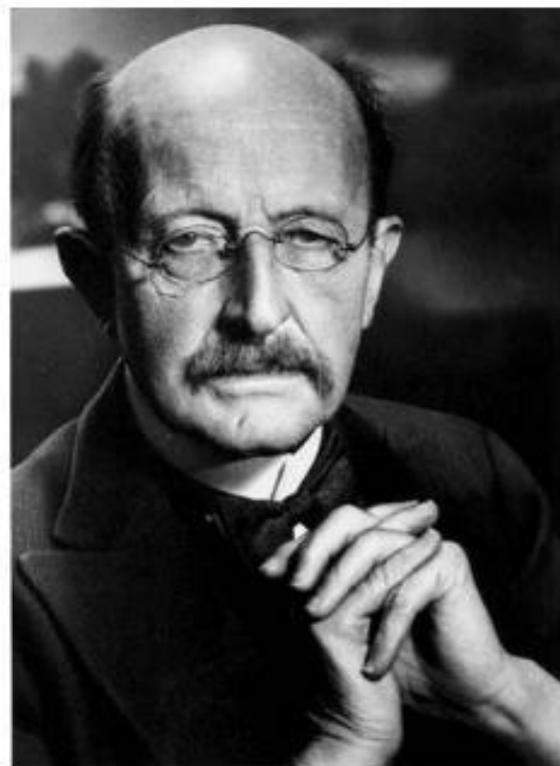


Своими выдающимися достижениями наука обязана многим ученым, среди которых Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Анри Пуанкаре, Нильс Бор, Макс Борн, супруги Ирен и Фредерик Жолио-Кюри.



Квантовая теория

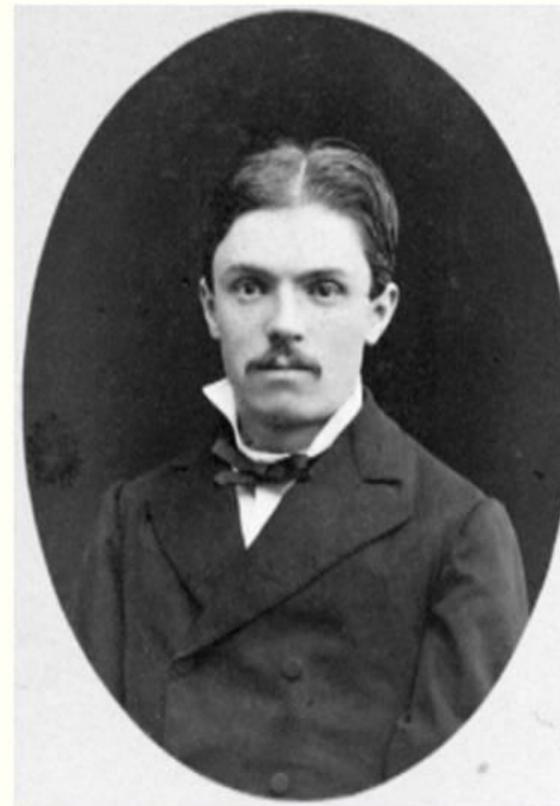
- В 1900 году **Макс Планк** выдвинул гипотезу, что атомы испускают электромагнитную энергию порциями – **квантами**.
- Энергия кванта $E = h\nu$, где h - постоянная Планка, $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Дж/с
- Квант электромагнитного излучения называют **фотоном**



Макс Планк
(1858—1947)

Анри Пуанкаре (1854 – 1912) - французский математик, физик, астроном и философ

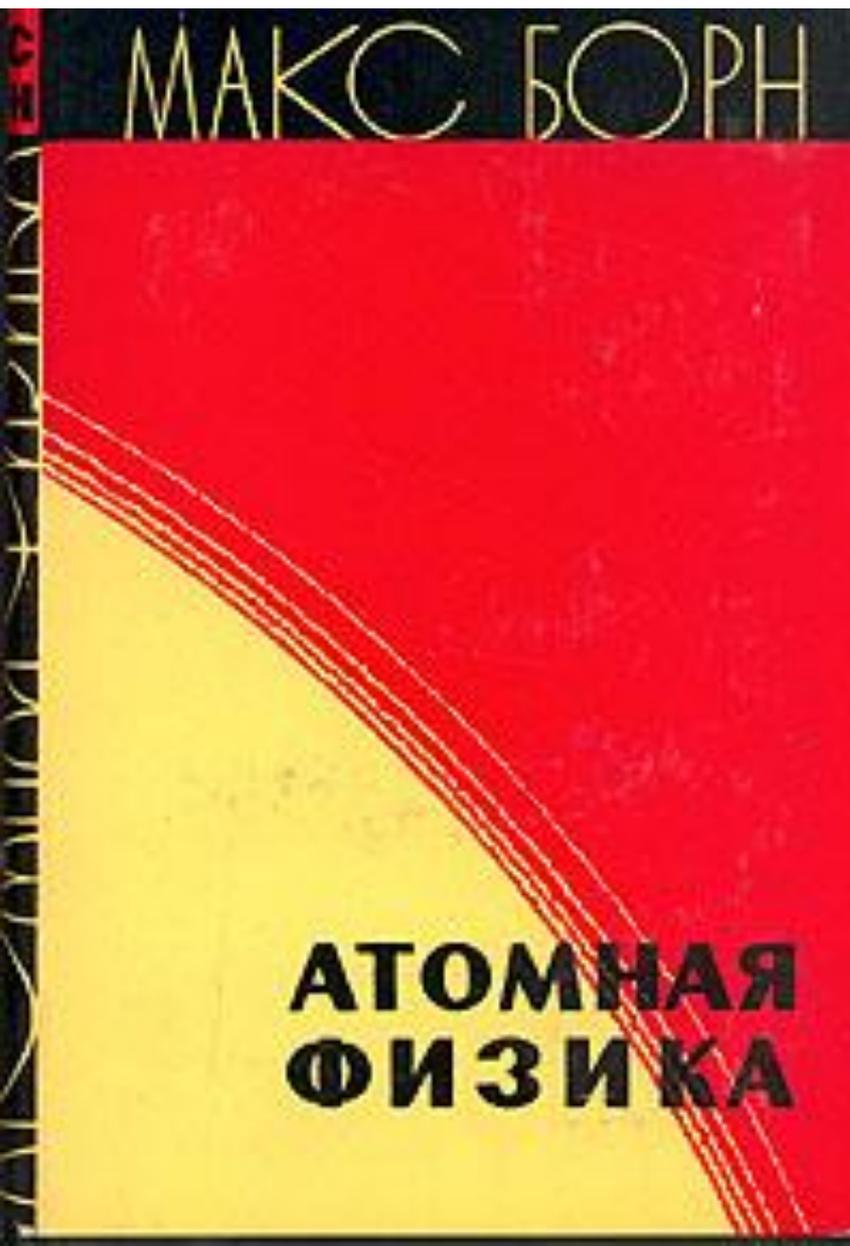
- Основной сферой интересов Пуанкаре в XX веке становятся физика (особенно электромагнетизм) и философия науки.
- Труд «Наука и гипотеза» - «невозможна реальность, которая была бы полностью независима от ума, постигающего её».
- основные принципы любой научной теории не являются ни априорными умозрительными истинами (Кант), ни идеализированным отражением объективной реальности (Эйнштейна).
- Они - условные соглашения, единственным абсолютным условием которых является непротиворечивость.



Нильс Хенрик Давид Бор(1885-1962)



В 1913 году, предпринял первую попытку “угадать” новые законы атомной физики. В стремлении “спасти” планетарную модель атома он дополнил её положениями, которые получили впоследствии название “постулатов Бора”.



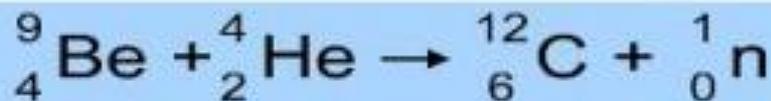
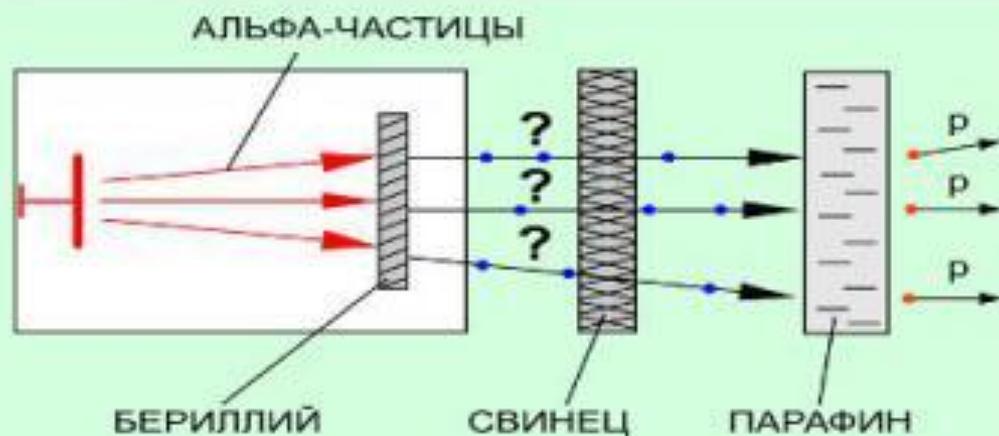
Открытие нейтрона.

- При бомбардировке бериллия α -частицами обнаруживалось какое-то сильно проникающее излучение, способное преодолеть такую преграду, как свинцовая пластина в 10-20 см толщиной
- Ирен Жолио-Кюри и Фредерик Жолио-Кюри предложили, что излучение бериллия выбивает из парафиновой пластины протоны.



Ирен
Жолио-Кюри
(1897-1956)

Фредерик
Жолио-Кюри
(1900-1958)



- Они с помощью камеры Вильсона обнаружили эти протоны и по длине пробега оценили их энергию.
- Если протоны ускорялись в результате столкновения с γ -квантами, то их энергия должна быть около 55 МэВ.

В общественном сознании XX в. появляются новые взгляды и течения, среди которых теоретически оформляются следующие:



- НЕОПОЗИТИВИЗМ;
- **фрейдизм;**
- **экзистенциализм;**
- **феноменология.**

ПРИНЦИПЫ ФЕНОМЕНОЛОГИИ



Главная цель феноменологии заключается в том, чтобы построить философию как строгую науку и раскрыть «жизненный мир», т.е. мир повседневной жизнедеятельности, как основу всякого познания



Сознание является основным предметом философии



Нужно стремиться выделить «чистое», т.е. допредметное, досимволическое сознание и определить его особенности.



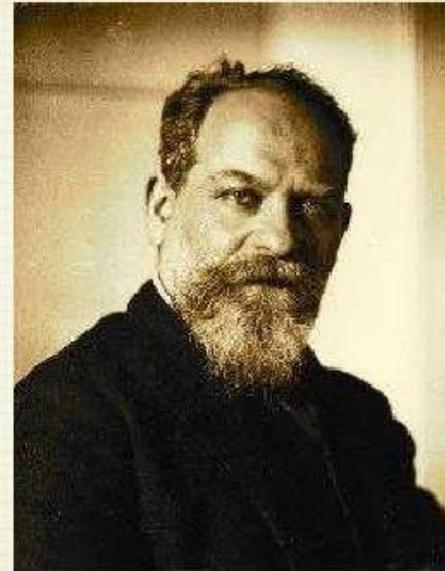
Чтобы обнаружить «чистое сознание» необходим особый метод - метод феноменологической редукции

Феноменология – наука об исследовании сознания, согласно результатам которой достоверность теоретических предположений основывается на опыте самого сознания.

Феноменология

Эдмунд Гуссерль
(1859 – 1938)

- Задача феноменологии - беспредпосылочное описание опыта познающего сознания и выделение в нём сущностных черт;
- Феноменология предполагает обращение к первичному опыту – «Назад, к вещам!»;



Неопозитивизм выступает от имени науки.

Основные принципы позитивизма

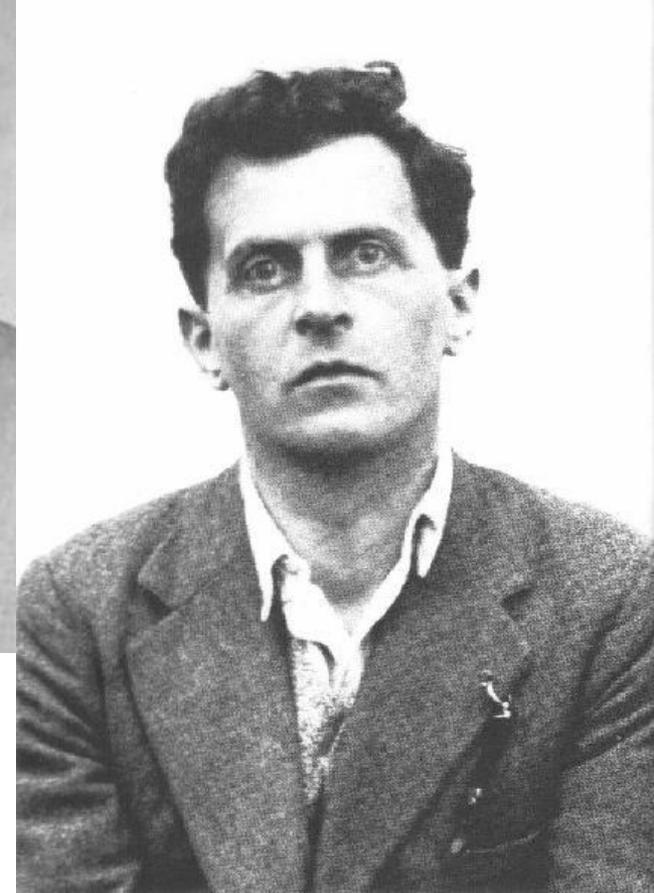
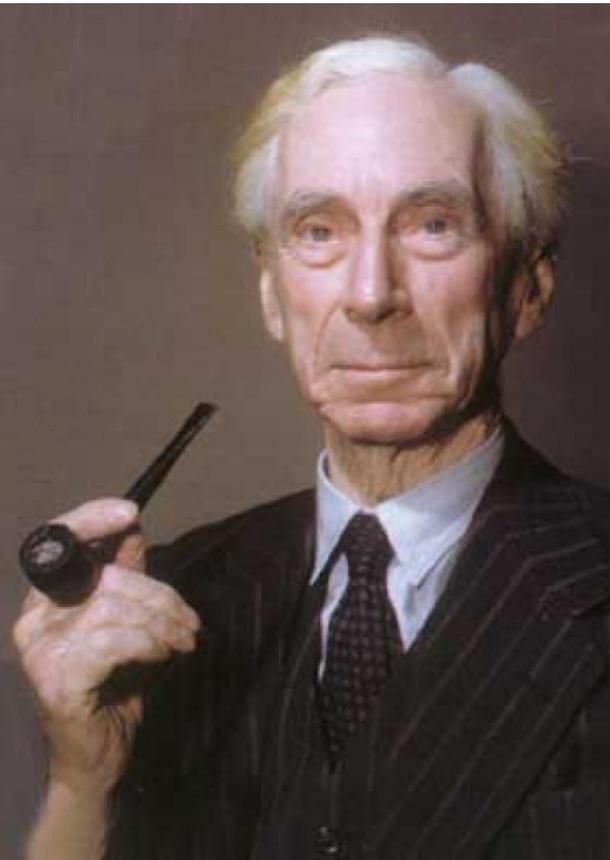
Опыт –
первичный и
единственный
источник знания

Основные
принципы
позитивизма

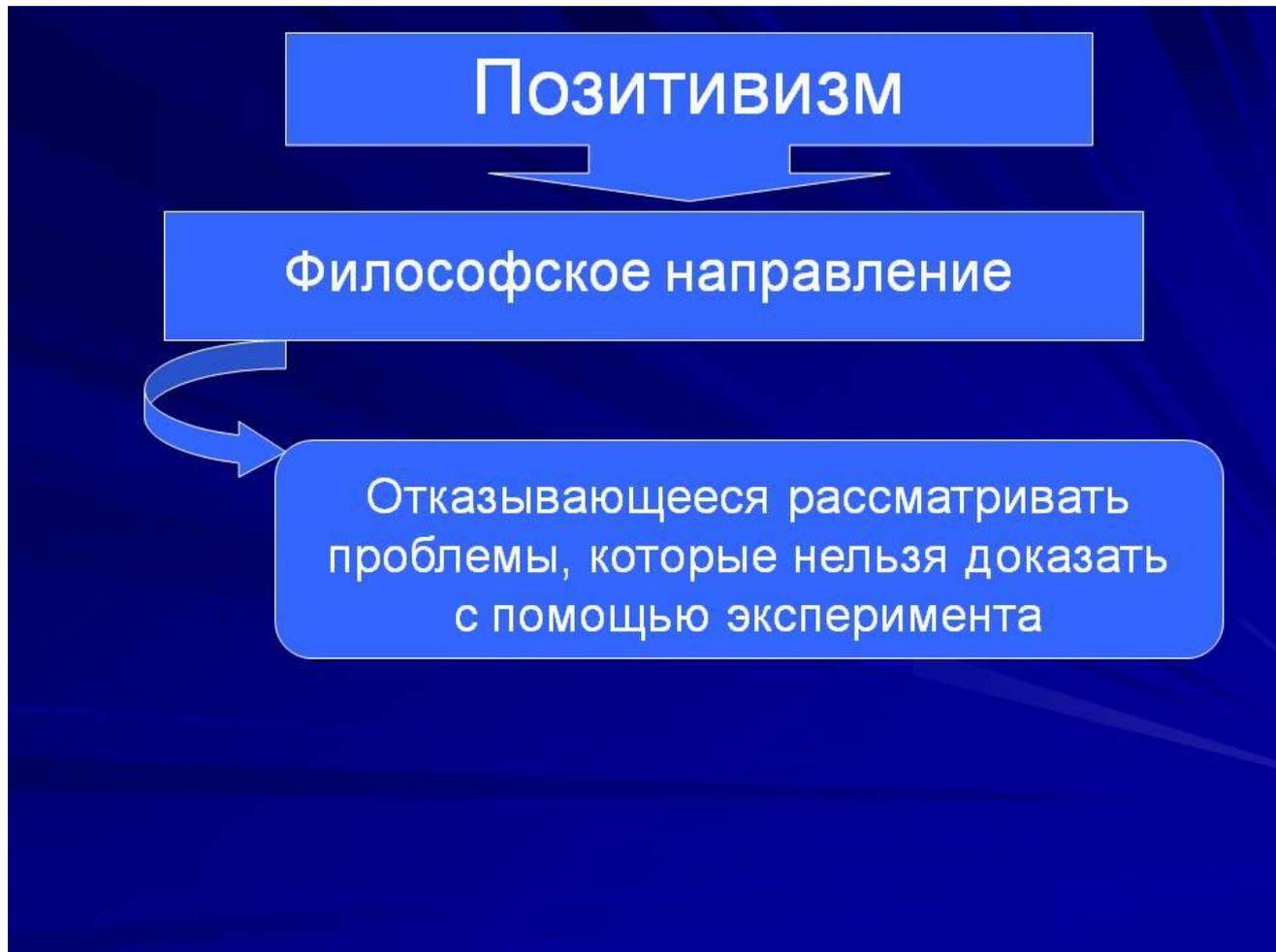
Каждая наука
вырабатывает
собственные
внутренние
принципы
исследования
объекта

Задача философии –
изучение языка и
методов науки

Его представители Бертран Рассел, Рудольф Карнап, Людвиг Витгенштейн.



Неопозитивизм внес значительный вклад в разработку проблем формальной логики, языка и теории познания.



Экзистенциализм противопоставил себя науке и позитивистской философии.



Он сосредоточил свое внимание на проблемах человека и на проблемах свободы.



Основные направления экзистенциализма

Светский, или атеистический экзистенциализм

Человек абсолютно одинок в этом мире, он должен сделать свою жизнь сам, не рассчитывая на помощь высшего существа; то короткое время, что отпущено ему природой, - единственный шанс выразить себя

Религиозный экзистенциализм

Человеческое бытие связано с обращением к Богу, смысл существования в том, что человек – Его образ и подобие

Самым известными его представителями являются Жан-Поль Сартр, Альбер Камю и Мартин Хайдеггер.



Значительным явлением в духовной жизни стало творчество писателей-экзистенциалистов Ж.-П. Сартра и А. Камю.

A black and white photograph of Albert Camus, looking slightly to the left with a cigarette in his mouth. The background is blurred, suggesting an outdoor setting.

**ХОЧЕШЬ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ,
ЧТОБЫ ЖИТЬ СЧАСТЛИВО -
И В ИТОГЕ ВСЕ СИЛЫ, ВЕСЬ
ЦВЕТ ЖИЗНИ УХОДЯТ НА ИХ
ДОБЫВАНИЕ. СЧАСТЬЕ ЗАБЫТО,
СРЕДСТВО ПРИНЯТО ЗА ЦЕЛЬ.**

АЛЬБЕР КАМЮ

Цитаты Альбера Камю

- Вечно наслаждаться невозможно, в конце концов наступает усталость.
- Абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии.
- Без несовершенства неощутимо и счастье!
- Без греховного начала человек не смог бы жить, а без святого жил бы припеваючи.
- Бессмертие – идея бесперспективная.
- Важный вопрос, который следует разрешить «на практике»: можно ли быть счастливым и одиноким?

Основными темами их произведений являются свобода и ответственность, абсурдность бытия, одиночество.



Человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, не что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как собственную
ЖИЗНЬ

(Жан-Поль Сартр)

Цитаты Жан-Поля Сартра

- История любой человеческой жизни есть история поражения.
- Ад – это другие.
- Умные люди не бывают злыми, злость предполагает ограниченность.
- Мы выдумываем ценности. *Apriori* жизнь не имеет смысла. Это мы создаём ей смысл.
- Мне кажется, что у каждого из нас есть своё отчаяние, тенью следующее за нашей уверенностью в себе, за нашим спокойным настоящим.

У Сартра большую известность приобрели пьесы «Мухи» и «Дьявол и Господь Бог», а у Камю – романы «Чужой», «Чума», «Миф о Сизифе».

**У ЧЕЛОВЕКА В ДУШЕ ДЫРА
РАЗМЕРОМ С БОГА, И КАЖДЫЙ
ЗАПОЛНЯЕТ ЕЁ КАК МОЖЕТ...**

ЖАН-ПОЛЬ САРТР



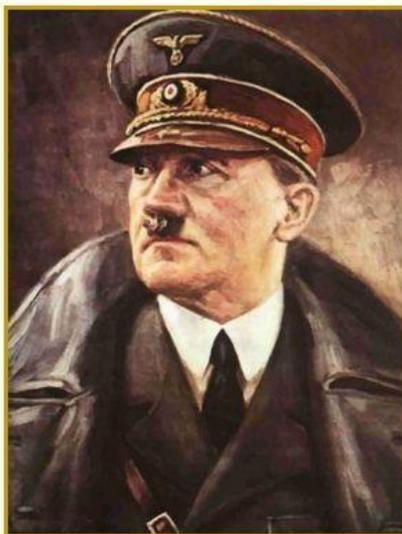
ICATHOLIC.RU

В ряде западноевропейских стран (Италия, Германия) в 1920-х гг. складывались тоталитарные государственные режимы.

ТОТАЛИТАРНЫЕ РЕЖИМЫ В 1930 ГГ.



Б. Муссолини



А. Гитлер



Генерал Франко

Тоталитаризм (лат. totalitas – целый, полный) представляет собой антигуманную общественно-политическую систему, которая ради целей своих создателей нарушает нормы человеческого бытия, осуществляя при этом полный (тотальный) контроль над жизнью общества и судьбой отдельного человека.



Слово «тоталитарный» было впервые употреблено в Италии, когда Муссолини утверждал однопартийную систему в стране и провозглашал своей целью создание «тоталитарного государства» (Stato totalitario).



Позднее термин «тоталитарное государство» стали употреблять нацистские правители при создании фашистского режима в Германии.



- Главными признаками тоталитарного государства являются:
- сращивание партийного и государственного аппарата;
 - ликвидация гражданских свобод;



РАБ ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА



**СВОБОДНАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ
ЛИЧНОСТЬ**

СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ

- полный контроль государства над всеми областями человеческой жизнедеятельности (хозяйственной, политической, семейной);
- создание в стране активно действующего механизма репрессий.

Чем отличаются

|  ТОТАЛИТАРИЗМ |  Демократия |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Выдают квартиры 2. Расстреливают за взятки 3. Население растёт 4. Создали станцию «Мир» 5. Зеки отработывают содержание 6. Летают на Королёвских ракетах 7. Уважают ученых, инженеров, писателей 8. Дружба народов 9. Бесплатное образование 10. Бесплатная медицина 11. Сфера влияния пол мира | <ol style="list-style-type: none"> 1. Берут ипотеку 2. Штрафуют за взятки 3. Население уменьшается 4. Утопили станцию «Мир» 5. Зеки висят на шее налогоплательщиков. 6. Падают на Королёвских ракетах 7. Уважают депутатов, олигархов 8. Толерантность 9. Оно типа бесплатное 10. Она типа бесплатная 11. Сфера влияния Беларусь и Казахстан |

После Второй мировой войны, в условиях «холодной войны», между Западом и Востоком происходит более расширенное употребление понятия «тоталитаризм», которое содержит как политологическую, так и социологическую характеристику данного явления.



Cold War
Холодная Война

Однако социокультурный опыт XX в. показал не только несостоятельность тоталитарных режимов, но и выработал у западноевропейцев устойчивое неприятие насилия и репрессий.



Развитие демократии, признание прав человека определяющими в жизни общества, гуманизация всех сфер общественной жизни создают фундамент для самого главного социокультурного завоевания Западной Европы XX в. – свободы человека.



Свобода человека состоит не в том, чтобы делать что хочешь: она в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь.



Jean-Jacques Rousseau

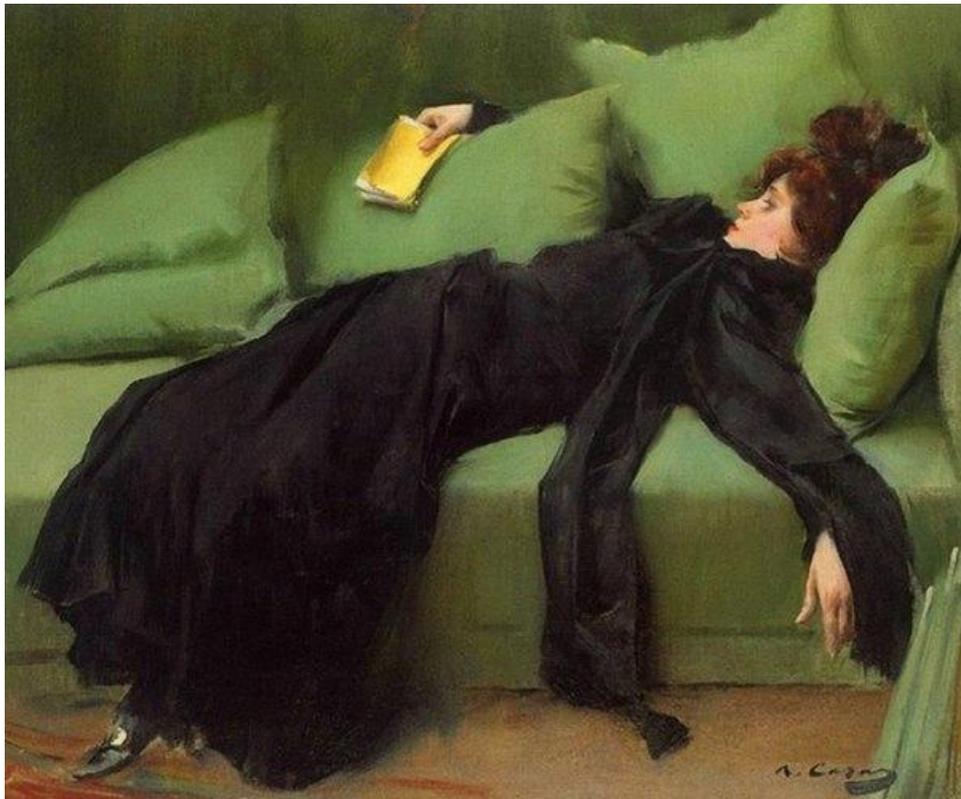
На рубеже XIX – XX вв. происходят принципиальные перемены: культура становится интернациональной, интегрируя духовные ценности практически всех этнических региональных типов и от этого становясь еще более разнообразной.



Рамон Касас (1866-1932) Юная декадентка, 1899

2. Модернизм и авангард

В культурологии, искусствоведении и науке этот культурный процесс рубежа XIX – XX вв. получил название «декаданс», а искусство и литература – декадентские.



Главное свойство и особенность декаданса – растерянность перед резко изменившимся миром: общество оказалось неспособным рационально, научно объяснить происходившие перемены в политике и экономике, новые социальные отношения, новую картину мира.



Модернизм (от фр. modern – новейший, современный) – общее условное обозначение направлений искусства XX в., для которых характерен отказ от традиционных методов художественного отображения мира.



Модернизм как художественная система был подготовлен двумя процессами своего развития.

– декадентством (*dekadentia* – упадок), т.е. бегством, неприятием реальной жизни, культом красоты как единственной ценности, отторжением социальных проблем;



– авангардом (фр. *avantgarde* – передовой отряд) – манифесты которого призывали порвать с наследием прошлого и создать нечто новое, противоречащее традиционным художественным установкам.

[ЖОРЖ БРАК]



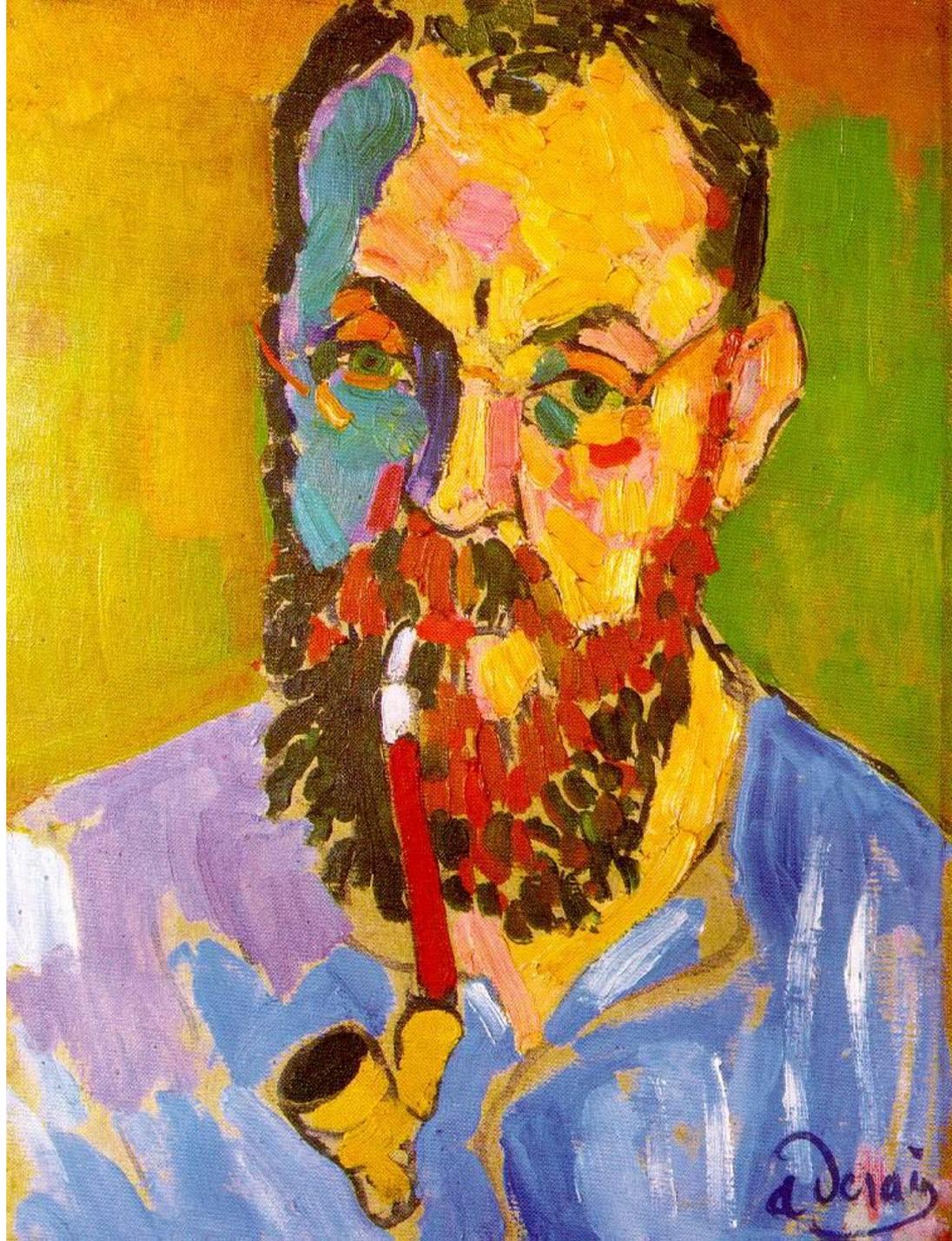
Дома в Эстаке. 1908



Португалец. 1912

Андре Дерен Портрет Матисса

Основные
направления и
течения
модернизма
либо отвергли,
либо до
неузнаваемости
и преобразили
всю систему
художественн
ых средств и
приемов.



В различных видах искусства это выразилось.
– в изменении пространственных изображений и
отказе от художественно-образных закономерностей
в изобразительном искусстве;



Андре Дерен Пейзаж с лодкой у берега

- в пересмотре мелодической, ритмической и гармонической организованности в музыке;
- в появлении «потока сознания», внутреннего монолога, ассоциативного монтажа в литературе и т.д.



Большое влияние на практику модернизма оказали:
– идеи иррационалистического волюнтаризма Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше;



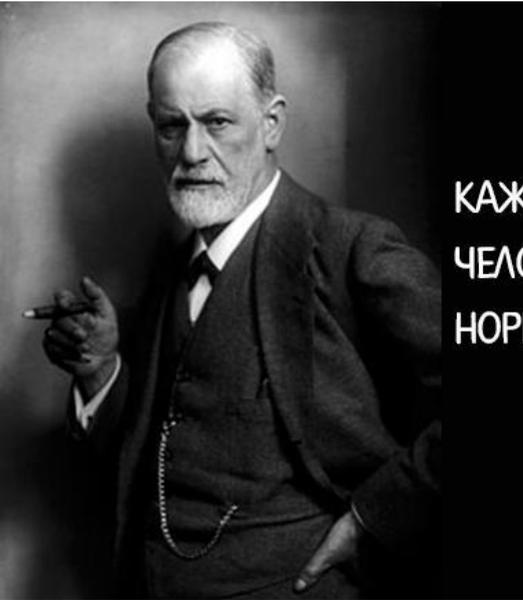
– учение об интуиции Анри Бергсона и Николая Лосского;



«Бог стал человеком для
того, чтобы человек мог
стать богом».

Николай Лосский

– психоанализ Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга;



КАЖДЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК НА САМОМ ДЕЛЕ
НОРМАЛЕН ЛИШЬ ОТЧАСТИ.



«Человек способен преодолеть совершенно невозможные трудности, если убежден, что это имеет смысл. И он терпит крах, если сверх прочих несчастий вынужден признавать, что играет роль в сказке, рассказанной идиотом.»
Карл Густав Юнг

– экзистенциализм Мартина Хайдеггера, Жана-Поля Сартра и Альбера Камю;

Если мы так мало знаем о человеке, как может тогда наше существо не быть нам чужим?



WORDiki.ru

Мартин Хайдеггер

Человек - это не сумма того, что у него есть, а производное того, чего у него пока нет, но может быть.

*

Жан-Поль Сартр

Человека делает человеком в большей степени то, о чем он умалчивает, нежели то, что говорит.

Альбер Камю



– теории социальной философии
Франкфуртской школы Теодора Адорно и
Герберта Маркузе.



Героизация посредственного входит в состав культа
дешевизны.

(Теодор Адорно)

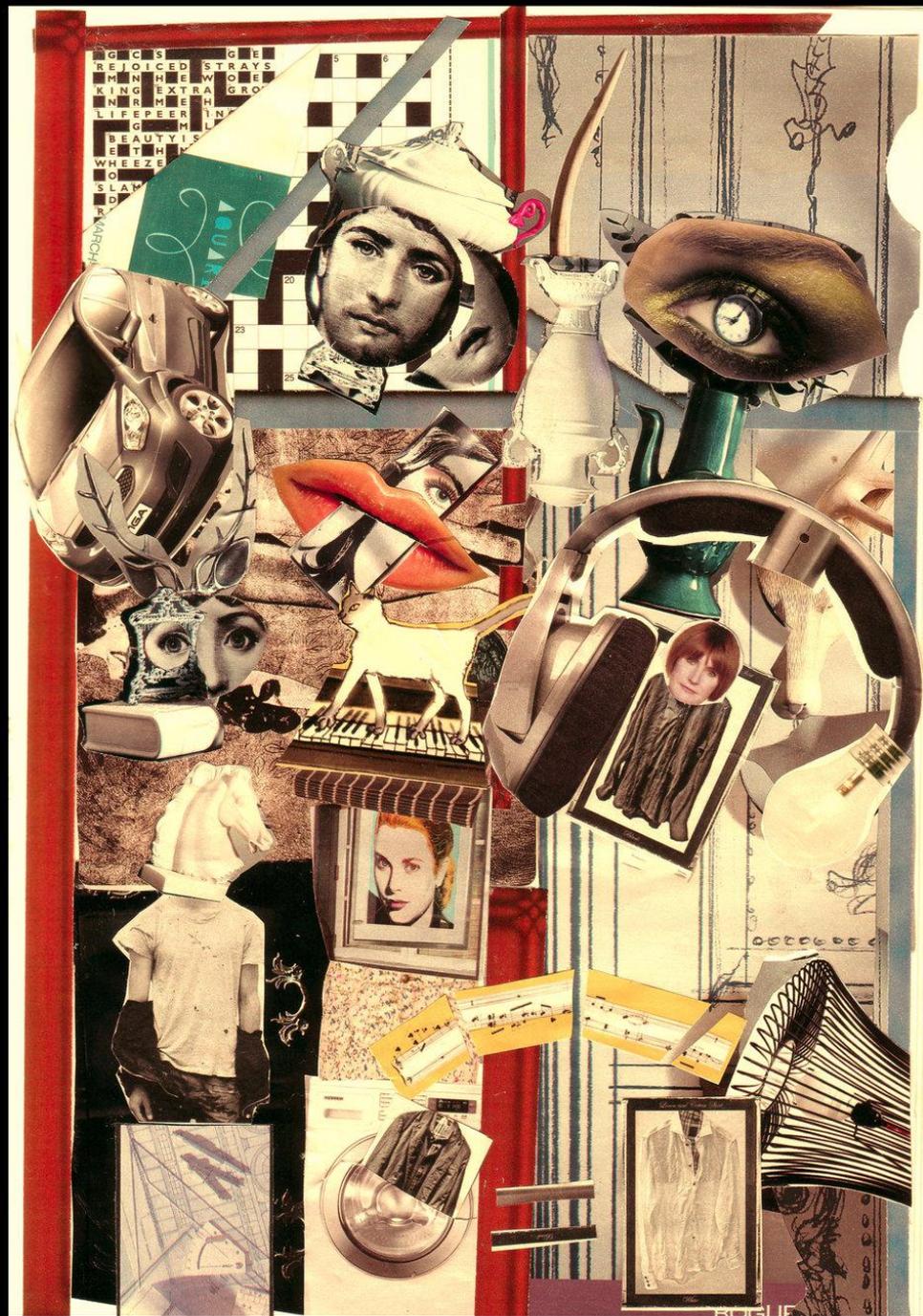
Реклама постепенно перестаёт
быть простой рекламой – она
становится образом жизни. Как
следствие одномерного мышления
и поведения.

Герберт Маркузе

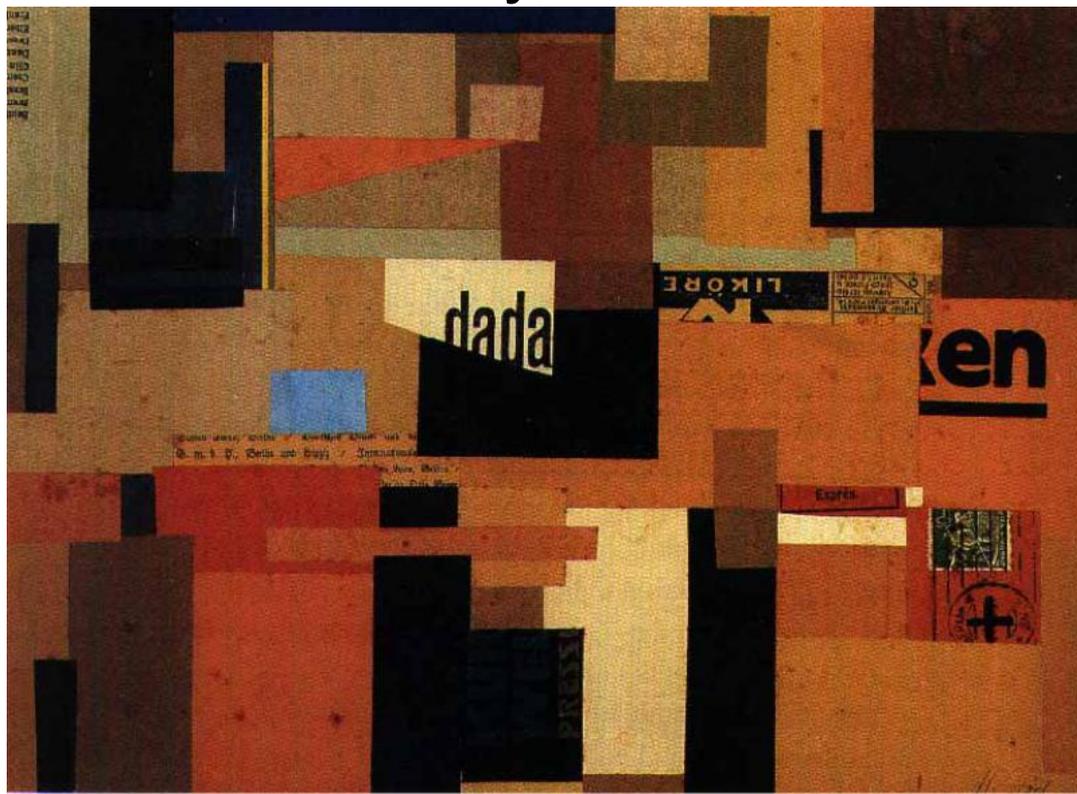
Общее эмоциональное настроение модернизма можно выразить следующей фразой: хаос современной жизни, ее дезинтеграция способствуют неустроенности и одиночеству человека, его конфликты неразрешимы и безысходны, а обстоятельства, в которые он поставлен, непреодолимы.



Кроме того, следует различать модернизм как метод и модернизм как течение.



Если модернизм в широком смысле подразумевает все разнообразие нереалистических направлений в художественной культуре, то модернизм в узком смысле представляет собой художественную систему, обладающую определенным единством, цельностью, общностью художественных приемов.



Стиль «модерн» (1880-1910) явился переходным течением от модернизма к авангарду.



Йозеф Ольбрих Свадебная башня. Дармштадт, Германия

Стиль модерн реализовал себя в различных видах искусства, проявив достаточную гибкость и многоликость, что позволило впоследствии теоретикам упрекать модернизм в отсутствии стилевого единства и даже в праве именоваться стилем.



Ван де Вельде Особняк Blumenверф в Экке близ Брюсселя

Характерными чертами стиля модерн были:

- стремление к эстетизации окружающей человека среды;
- подчеркнутая активность воздействия на жизненные процессы;
- зрелищность и декоративность.



Ван де Вельде Временное здание Музея Кроллер-Мюллер в Оттерло в Голландии (1937-1954)

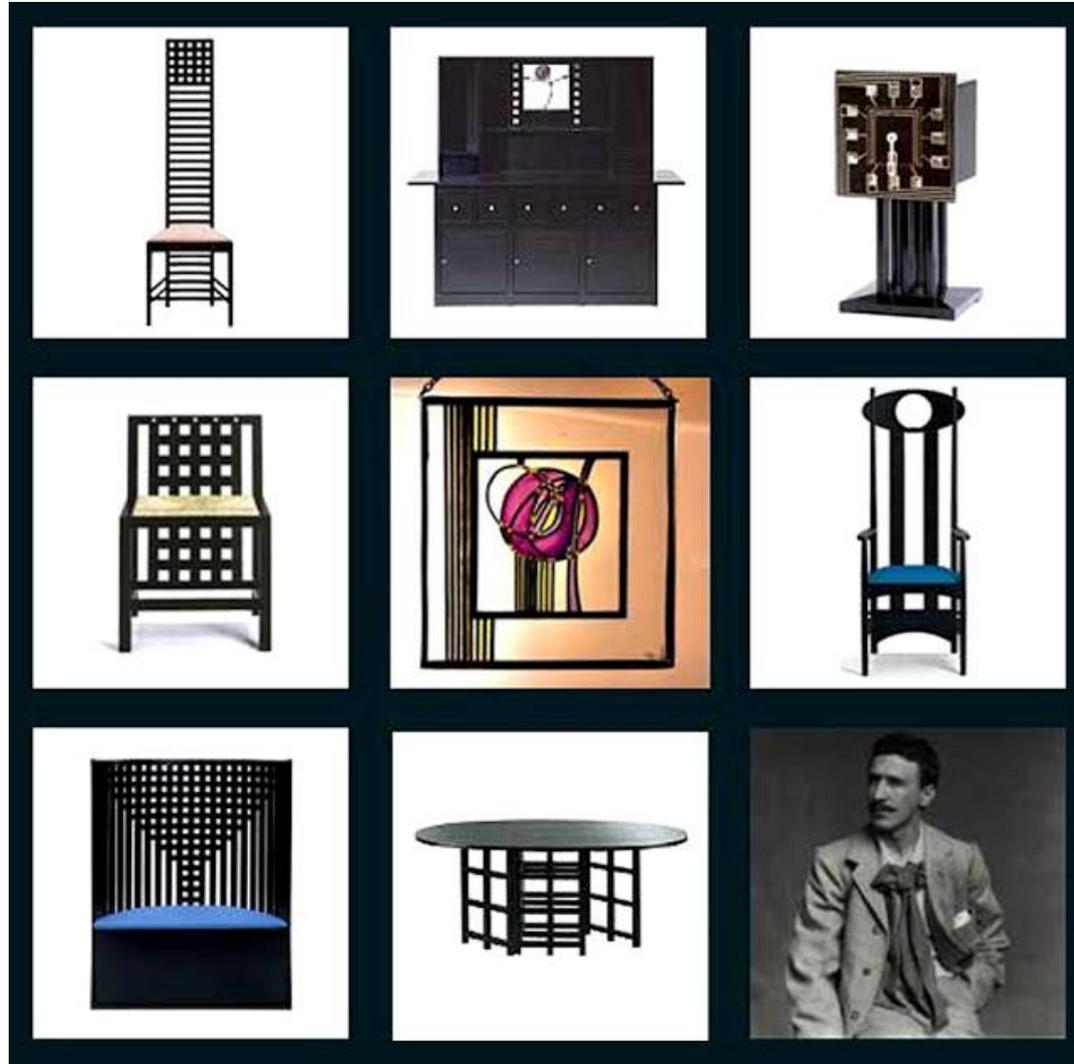
Главным его представителями были Хенри Клеменс Ван де Вельде в Бельгии, Йозеф Мария Ольбрих в Австрии, Антонио Гауди в Испании, Чарльз Хенни Макинтош в Шотландии.



Антонио Гауди Дом Каса Мила, Барселона



Наибольшее распространение он получил в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.



Антонио Гауди
Храм
Саграда Фамилия,
или церковь
Святого Семейства



Чарльз Макинтош Хилл хаус

Модерн во многом продолжает символизм, однако в нем практически отсутствует декаданс, тогда как авангардистская составляющая заметно усиливается.

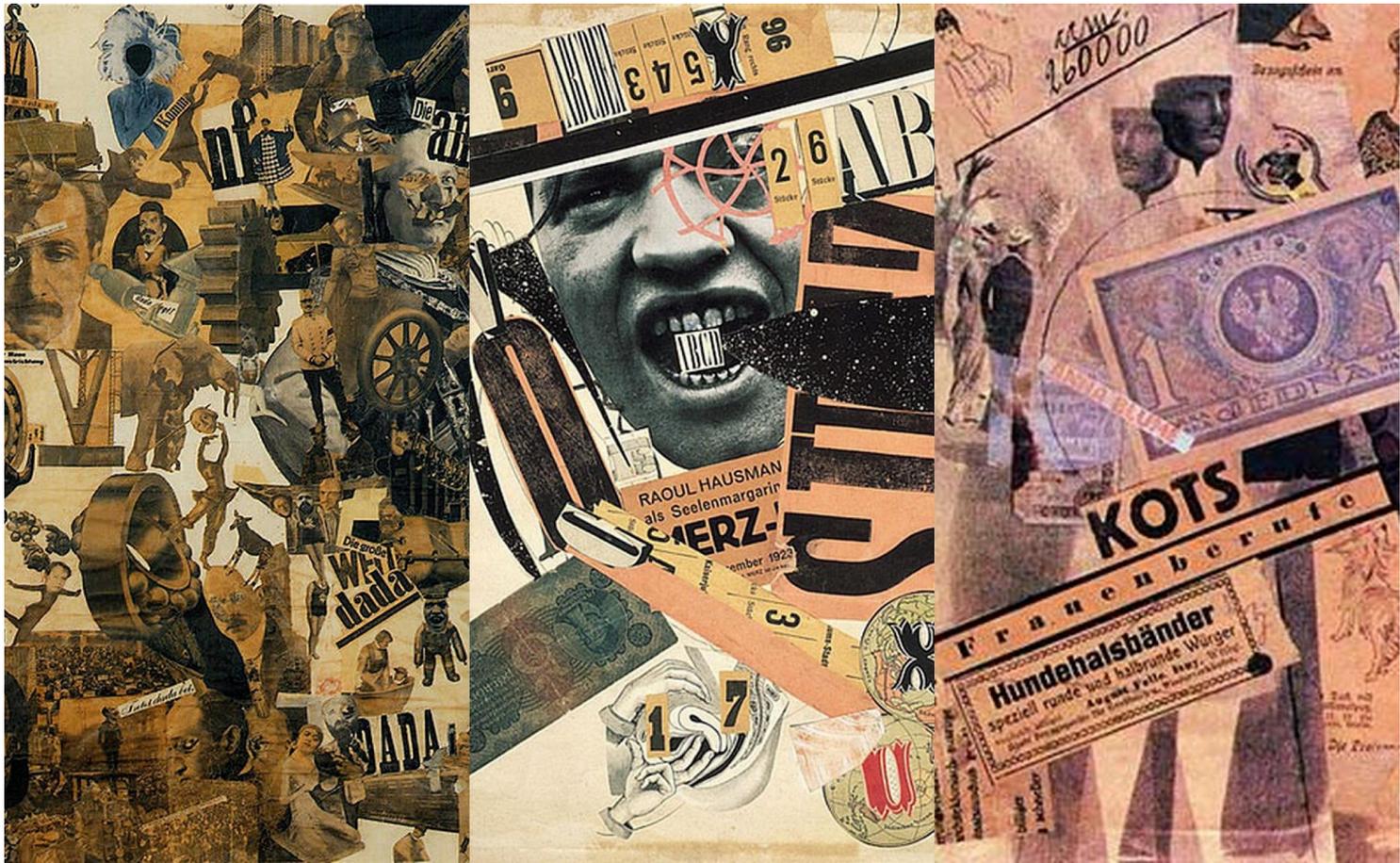


Антонио Гауди Парк Гуэля, Барселона

Вслед за романтизмом он стремится к синтезу.



Авангард явился прямым продолжением модернизма, с которым у него имеется много общего, в силу чего они нередко не различаются.



Поэтому многие стороны модернизма нашли дальнейшее свое развитие в авангарде, который оказался более последовательным и цельным.



Можно сказать, что авангард – это модернизм, обращенный к обществу и науке и устремленный в будущее.

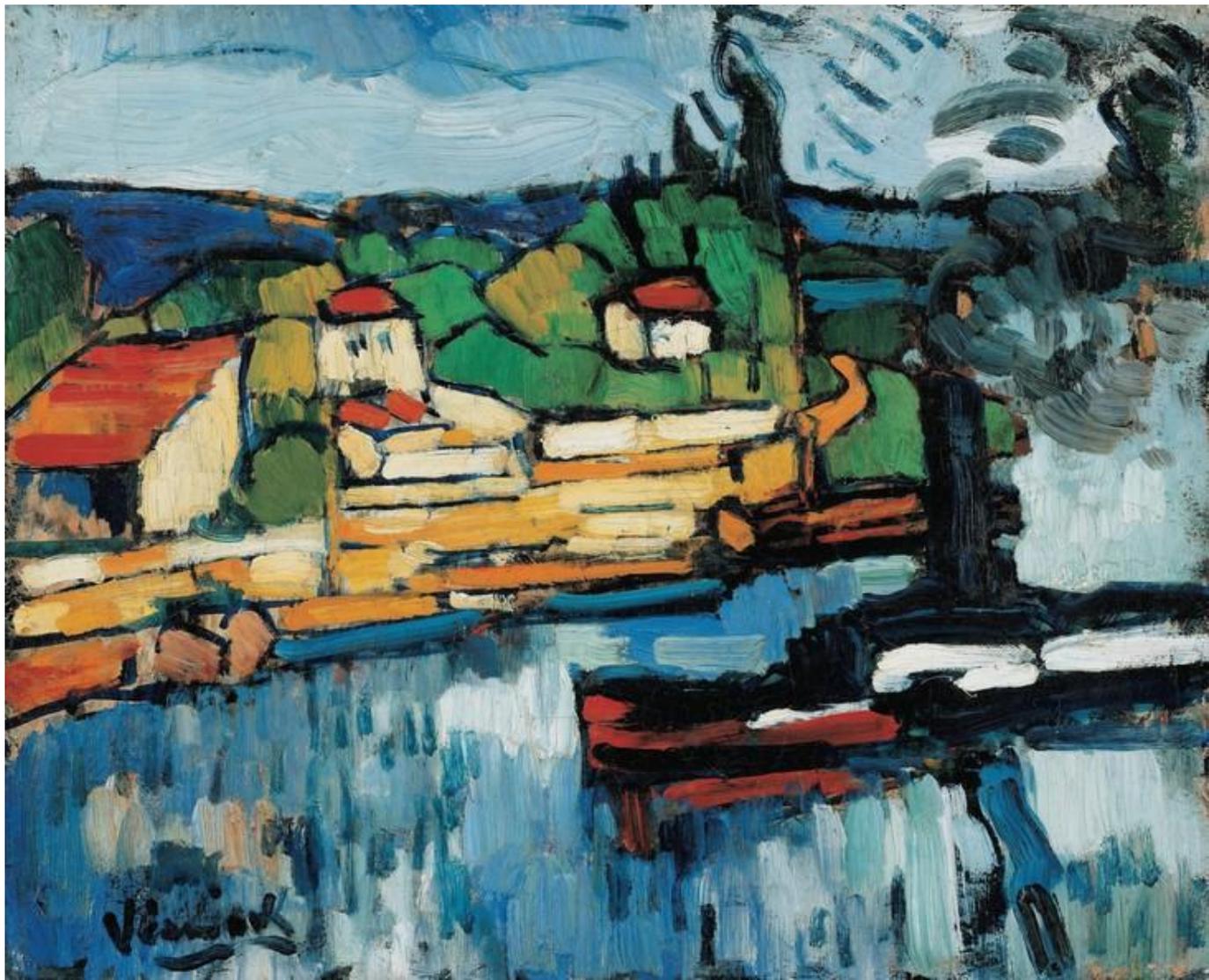


Наиболее яркие направления модернизма и авангарда, проявившие себя наиболее динамично в первой половине XX в., — это фовизм, дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм, футуризм и кубизм.



Морис де Вламинк Рыбная ловля в Шато

Первым в XX столетии течением модернистского искусства считается **фовизм** (1905-1908).

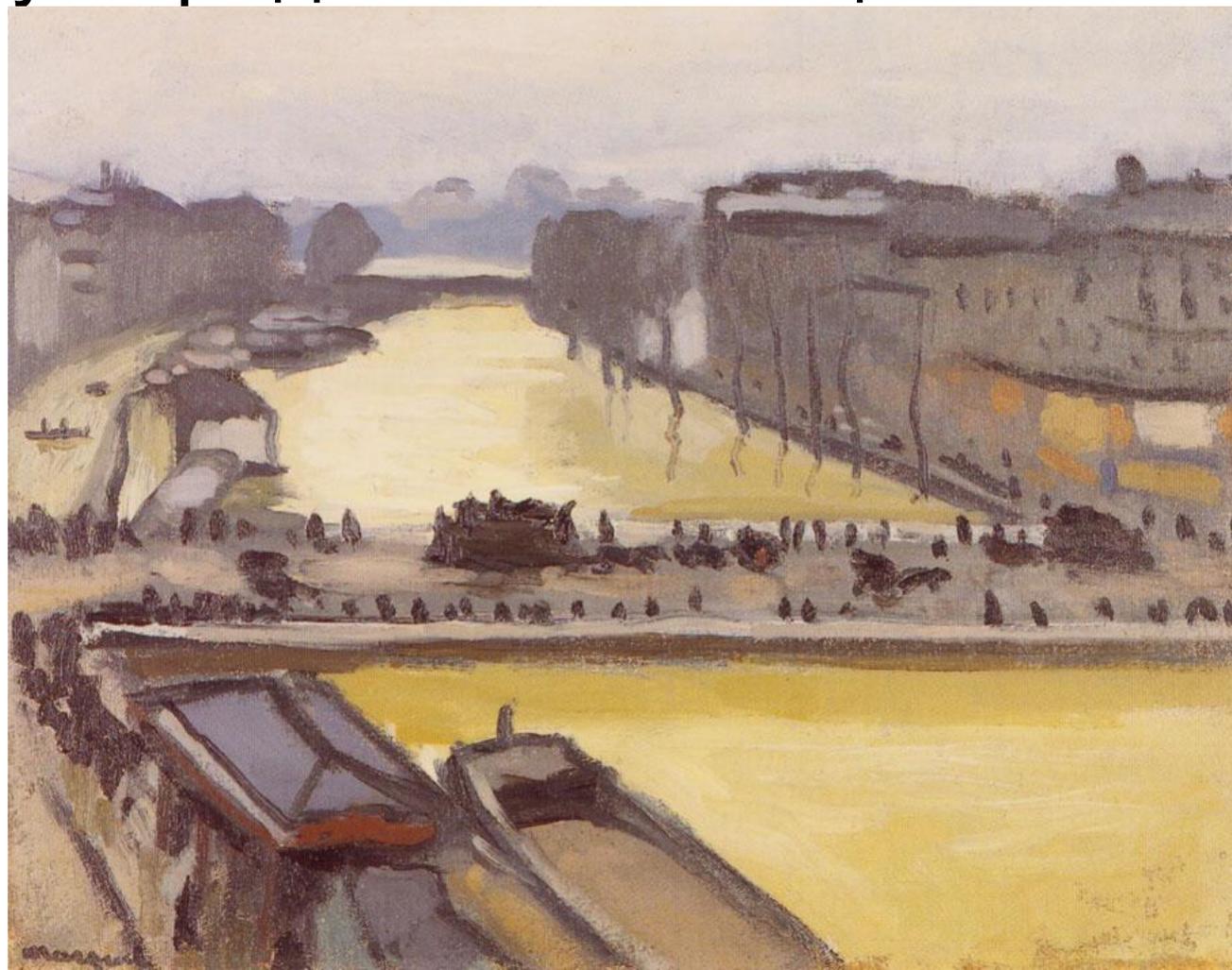


Он продолжил линию романтизма, импрессионизма, постимпрессионизма и стиля «модерн», испытывая влияние восточного и африканского искусства.



Альбер Марке Наводнение в Париже. Мост Сен-Мишель

Его сторонники – Анри Матисс, Морис де Вламинк, Андре Дерен, Альбер Марке – выступили с утверждениями о конце реализма.



Морис де Вламинк Красные деревья

Они поставили перед искусством задачу не «копировать», а «изобретать реальность», «заново создать мир», следуя внутренним желаниям.



Андре Дерен Субботний день

Главной целью для них становится
выразительность, поиск чистых средств
выживания.



Морис де Вламинк Барки на Сене

ФОВИЗМ ОЩУТИМО УСИЛИЛ ЗНАЧЕНИЕ
ЛИЧНОСТНОГО, СУБЪЕКТИВНОГО НАЧАЛА В
ИСКУССТВЕ.



Анри Матисс – глава течения – определял свое творчество как «выражение личного духа», он не хотел «ничего, кроме цвета».

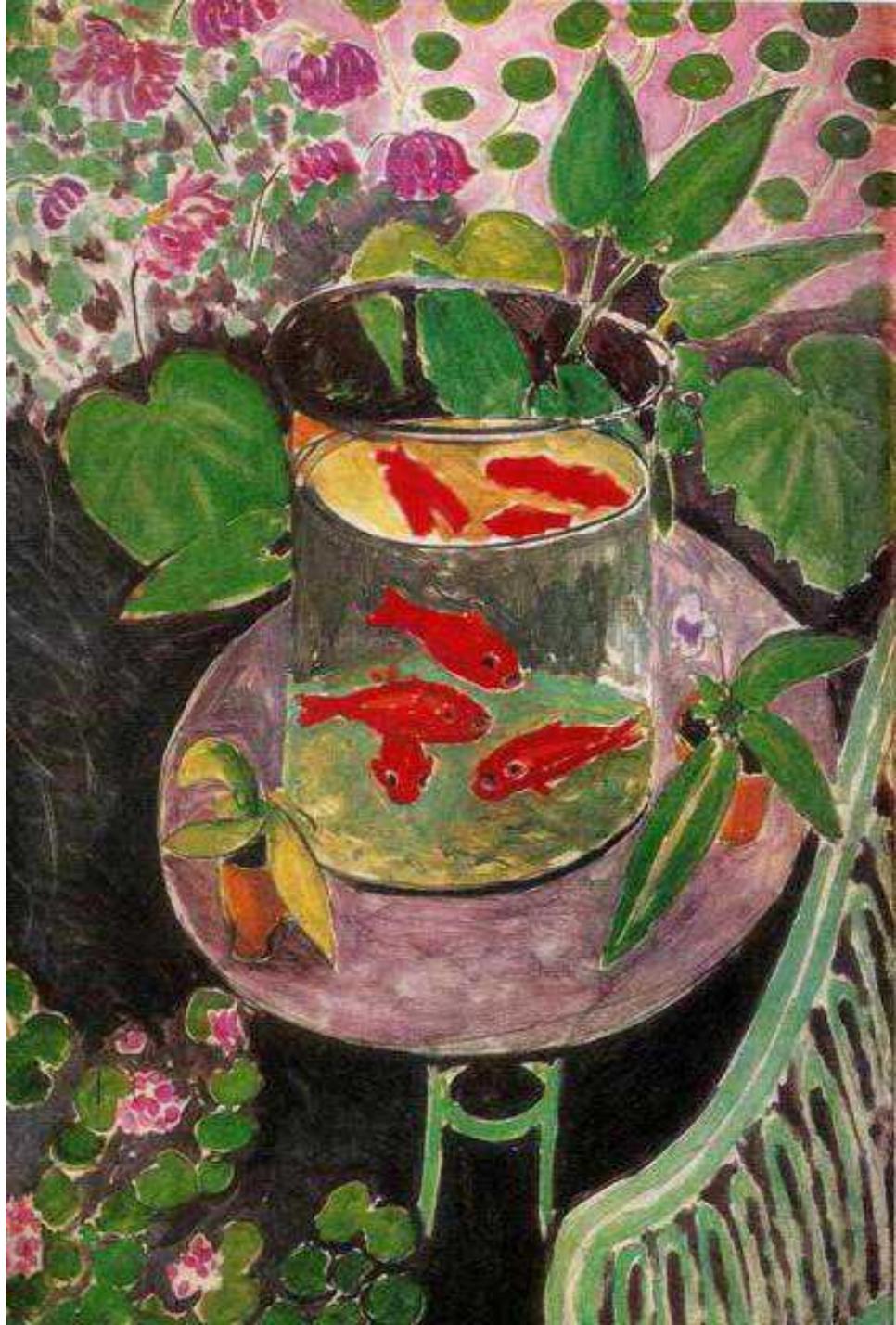


Матисс отказывался от образа в пользу знака, считая, что первый перегружен деталями и подробностями, тогда как второй позволяет добиваться чистого цвета и абсолютной простоты.

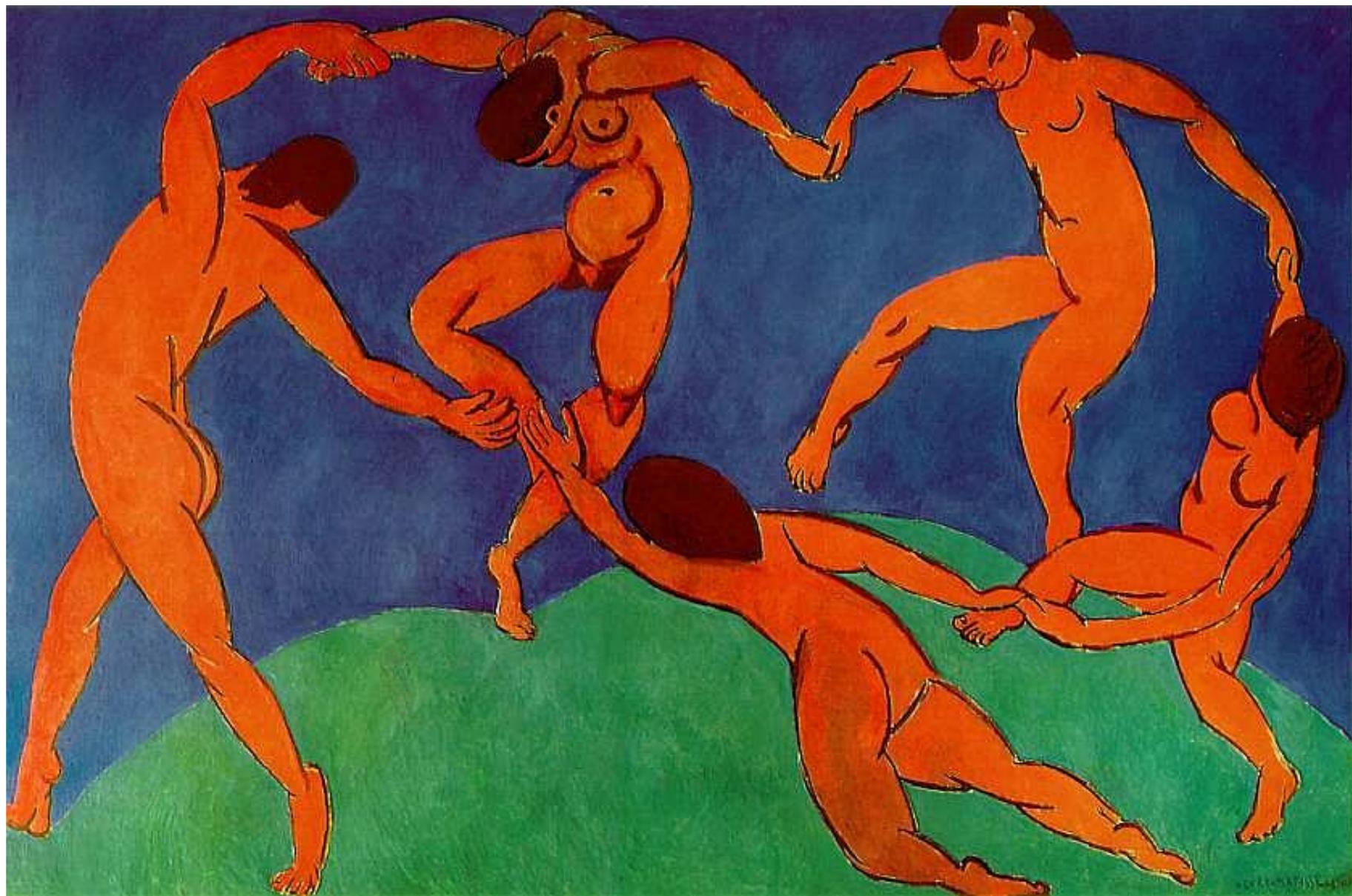


Анти Матисс Красные рыбки

Среди его
произведений особо
выделяются
«Радость жизни»,
«Танец»,
«Музыка»,
«Красные рыбаки».



ФОВИЗМ БЫЛ ОТКРЫТ ОБЩЕСТВУ.



Некоторые его участники намеривались
сделать переворот не только в искусстве, но и
в жизни.



Анри Матисс Лодка

Однако в целом для него был характерен лирический взгляд на мир.



Дадаизм –
авангардистское
литературно-
художественное
течение,
зародившееся
во время Первой
мировой войны в
нейтральной
Швейцарии, в
Цюрихе.



Ганс (Жан) Арп Танец

Сутью дадаизма
была насмешка над
буржуазной
культурой и
дискредитирование
мещанских нравов.



Во главу ставилась анархическая инициатива отдельного человека, ничем не связанного в повседневной жизни и в искусстве.



Макс Эрнст, Cormorants, 1920

«Дадаист является наиболее свободным человеком на земном шаре».



Ман Рэй, Juliet et Margaret

«Кто живет для сегодняшнего дня – вечно живет».



Марсель Дюшан, Mona Lisa with moustache, 1919

«Я против всякой системы. Наиболее приемлемая система – не иметь никакой системы».



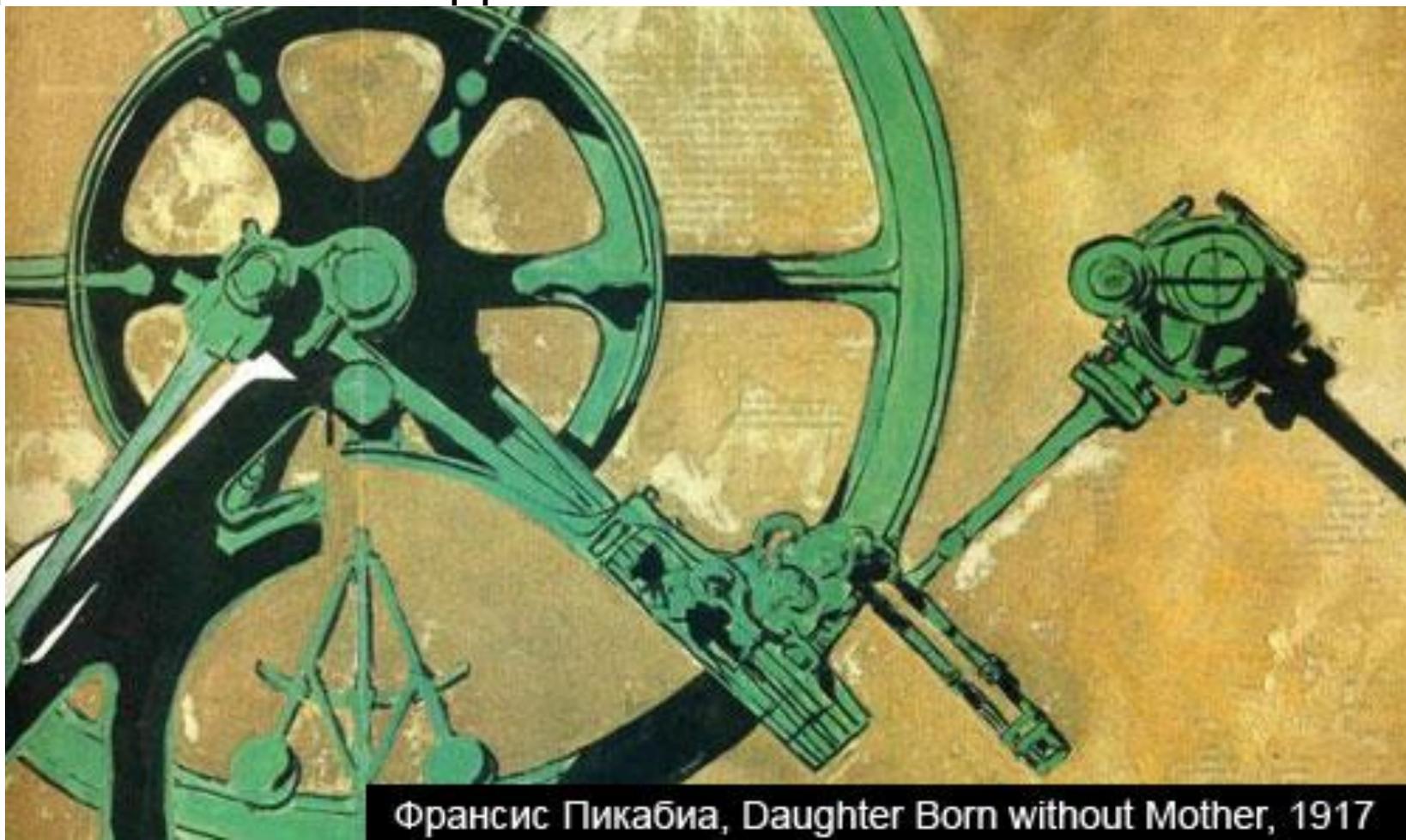
Амадеу ди Соуза-Кардозу, Coty, 1917

Такими были основные лозунги дадаистов.



Софи Тойбер-Арт, Composition Dada, 1920

Анархический бунт против всего был следствием негодования и социальной беспомощности богемы перед лицом ужасов империалистической войны и ее социальных последствий.



Франсис Пикабия, *Daughter Born without Mother*, 1917



Марсель Янко, Euphoria Dada, 1917

Термин «дадаизм» придумал поэт Тристан Тцара, обнаруживший в словаре слово «дада».



Курт Швиттерс, Merzbild Rossfett, 1919

На языке негритянского племени Кру оно означает хвост священной коровы; в некоторых областях Италии так называют мать; это может быть обозначением детской деревянной лошадки; удвоенным утверждением в русском и румынском языках.



Также это слово значит и бессвязный
младенческий лепет, что и стало самым
удачным выражением сути всего течения.



Отто Дикс, Pragerstrasse, 1920

Марсель Дюшан
Велосипедное колесо
Фонтан



Основными художниками, представителями дадаизма, являются Ганс Арп (Германия), Марсель Дюшан (Франция), Курт Швиттерс (Германия), Франсис Пикабия, Макс Эрнст (Германия), Ман Рэй (Франция), Марсель Янко (Румыния), Ханс Беллмер (Германия), Софи Тойбер-Арп (Швейцария).



Рене Магритт Падающий вечер

Сюрреализм
(1924-1940) –
последнее
значительное
течение
европейского
авангарда –
возник под
влиянием
символизма,
экспрессионизма и
дадаизма.



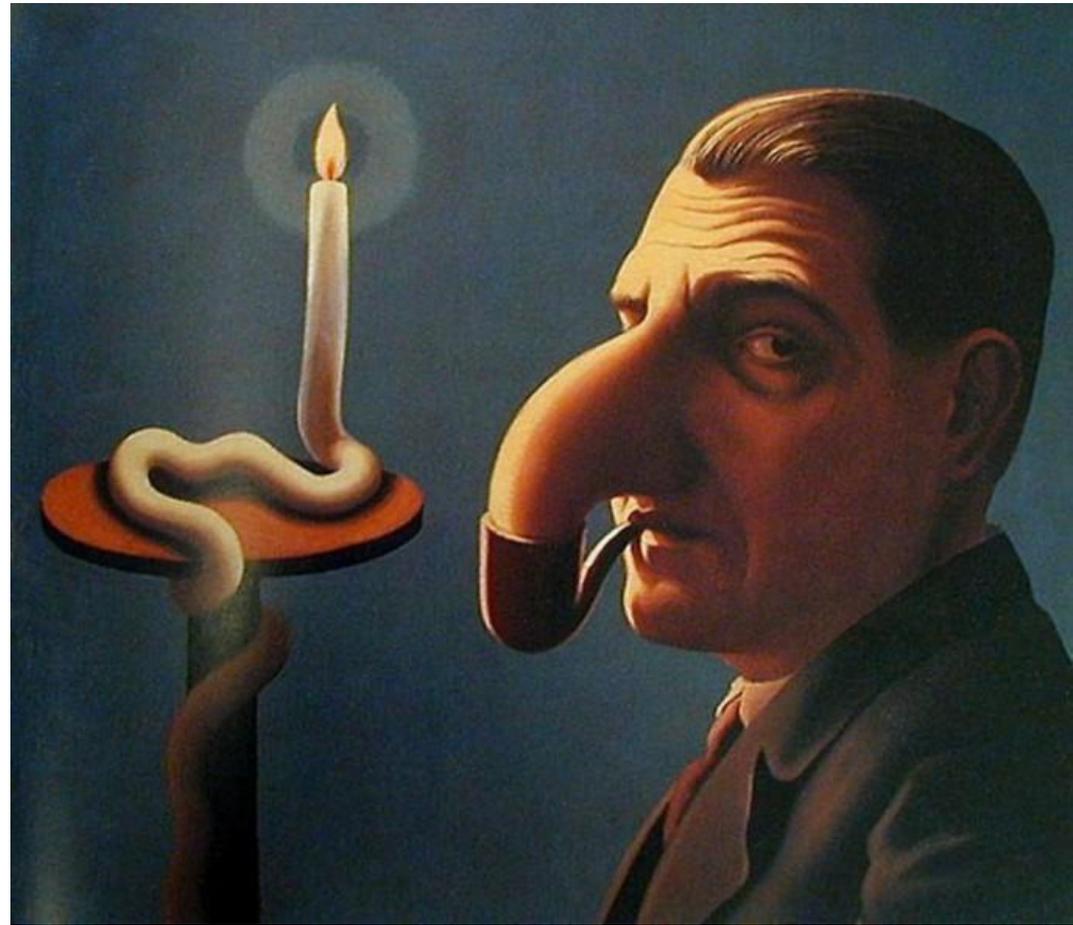
Генри Мур Король и королева

Он получил широкое международное распространение.



Рене Магритт Портрет с трубкой

Основные его
представители –
писатель Андре
Бретон во Франции,
художник
Сальвадор Дали в
Испании, художник
Рене Магритт в
Бельгии, скульптор
Генри Мур в
Англии.



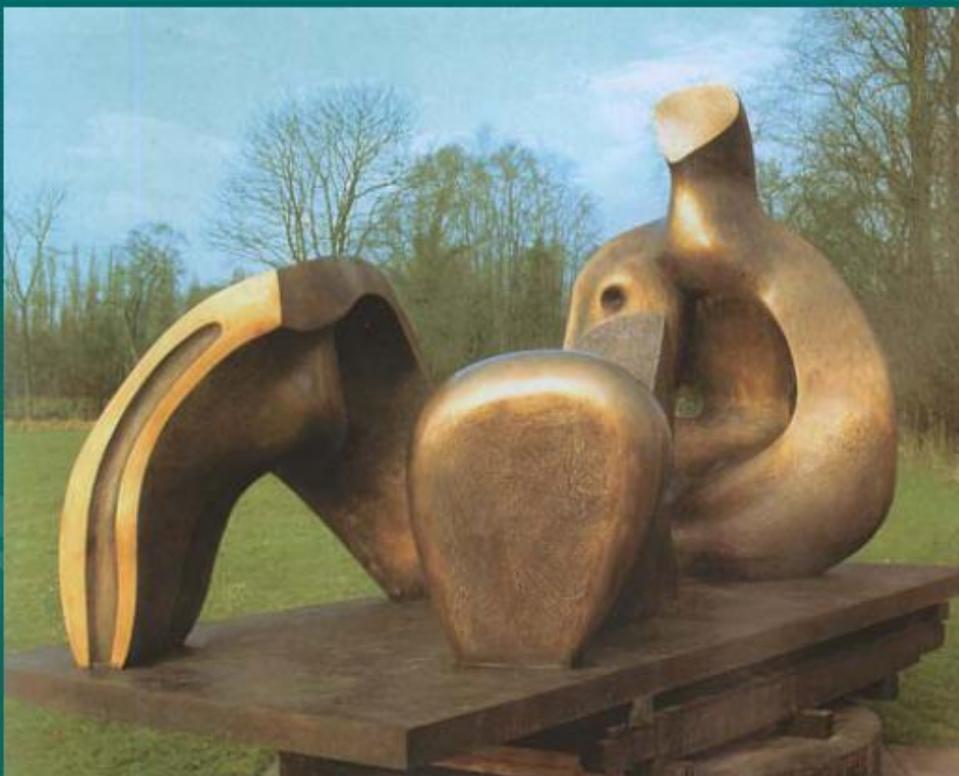
Сюрреализм опирается на иррационализм и алогизм, концепцию бессознательного З. Фрейда.



Он стал воплощением крайних форм субъективизма.

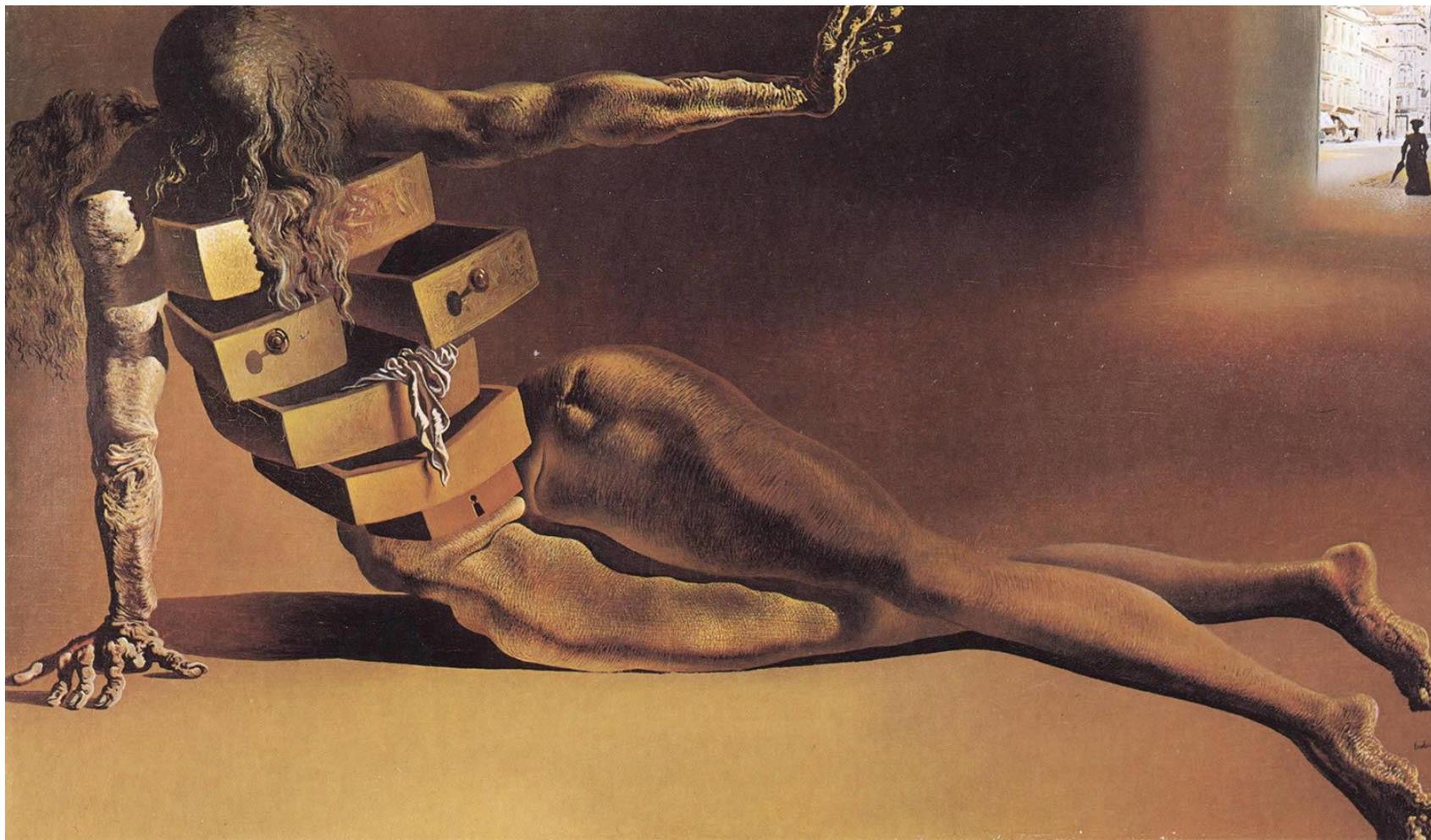
Мур Генри 1898-1986

- Лежащая фигура
- 1975.
Бронза.



Сальвадор Дали Антропоморфный комод

Источник вдохновения сюрреалисты находят в фантастических сновидениях и галлюцинациях.



Главной фигурой сюрреализма является С. Дали.



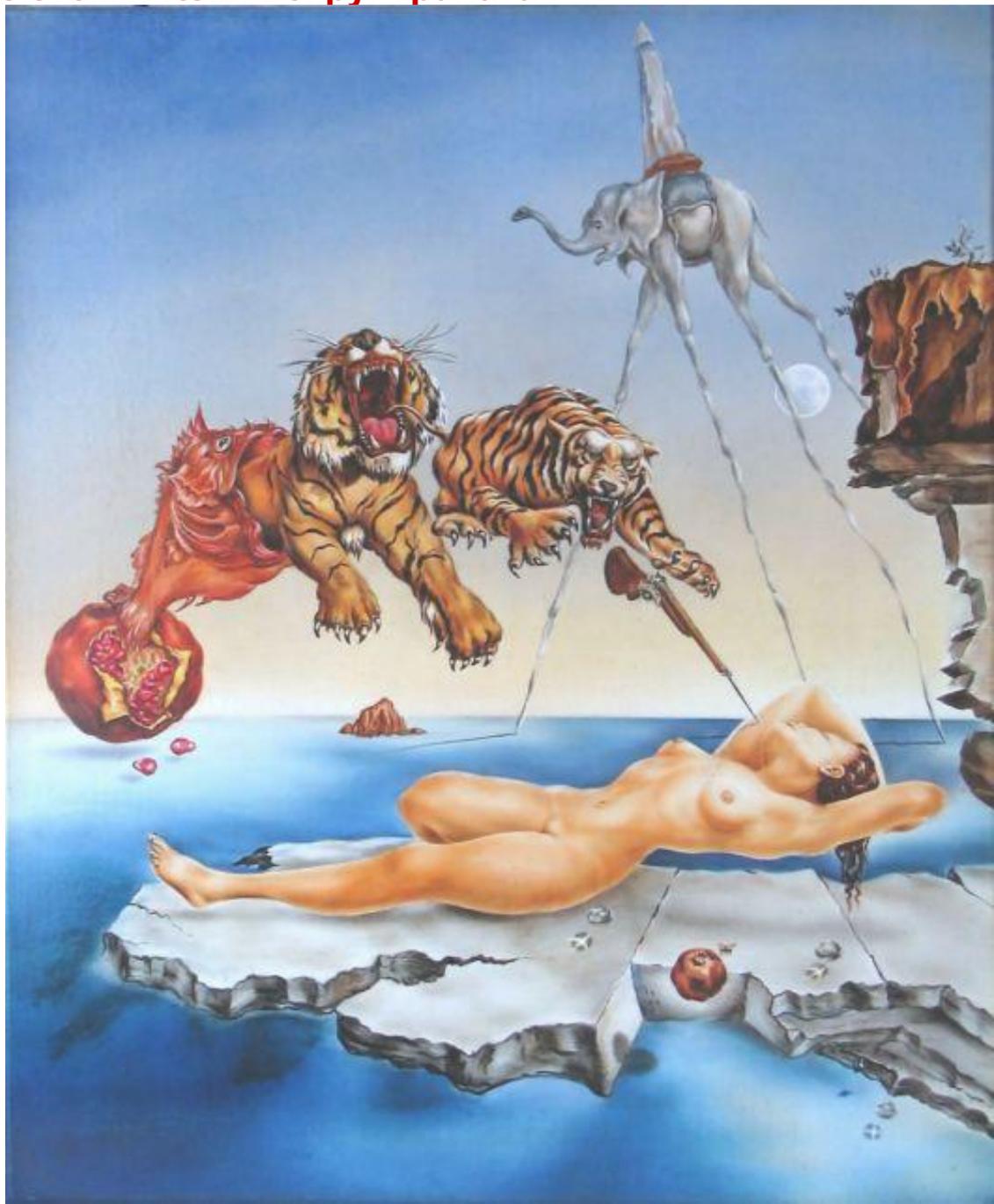
Сальвадор Дали *Пылающий жираф*

Наиболее известные его произведения – «Пылающий жираф», «Предчувствие гражданской войны», «Осенний каннибализм».



Сальвадор Дали Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната

Сюрреализм
провозгласил
своими целями
социальное,
моральное и
интеллектуально
е освобождение
человека.



Он не сторонился политики, объявляя себя сторонником революции.

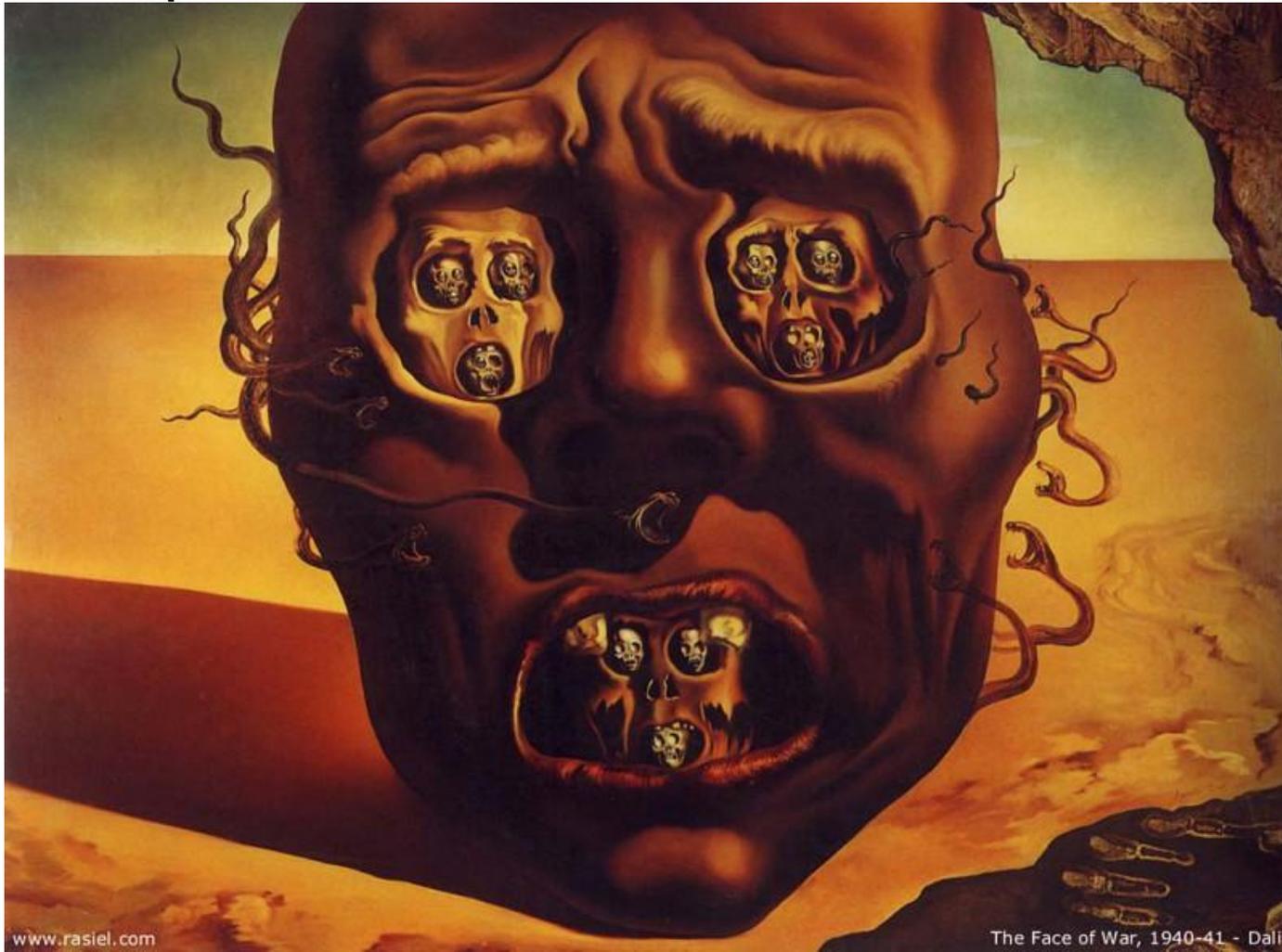


Сальвадор Дали Осенний каннибализм

Он также выступал против коммерциализации искусства.



В целом первая половина XX века была отмечена дальнейшим усилением цивилизационного начала.



Сальвадор Дали искушение святого Антония

Положение духовной культуры при этом становилось все более сложным.



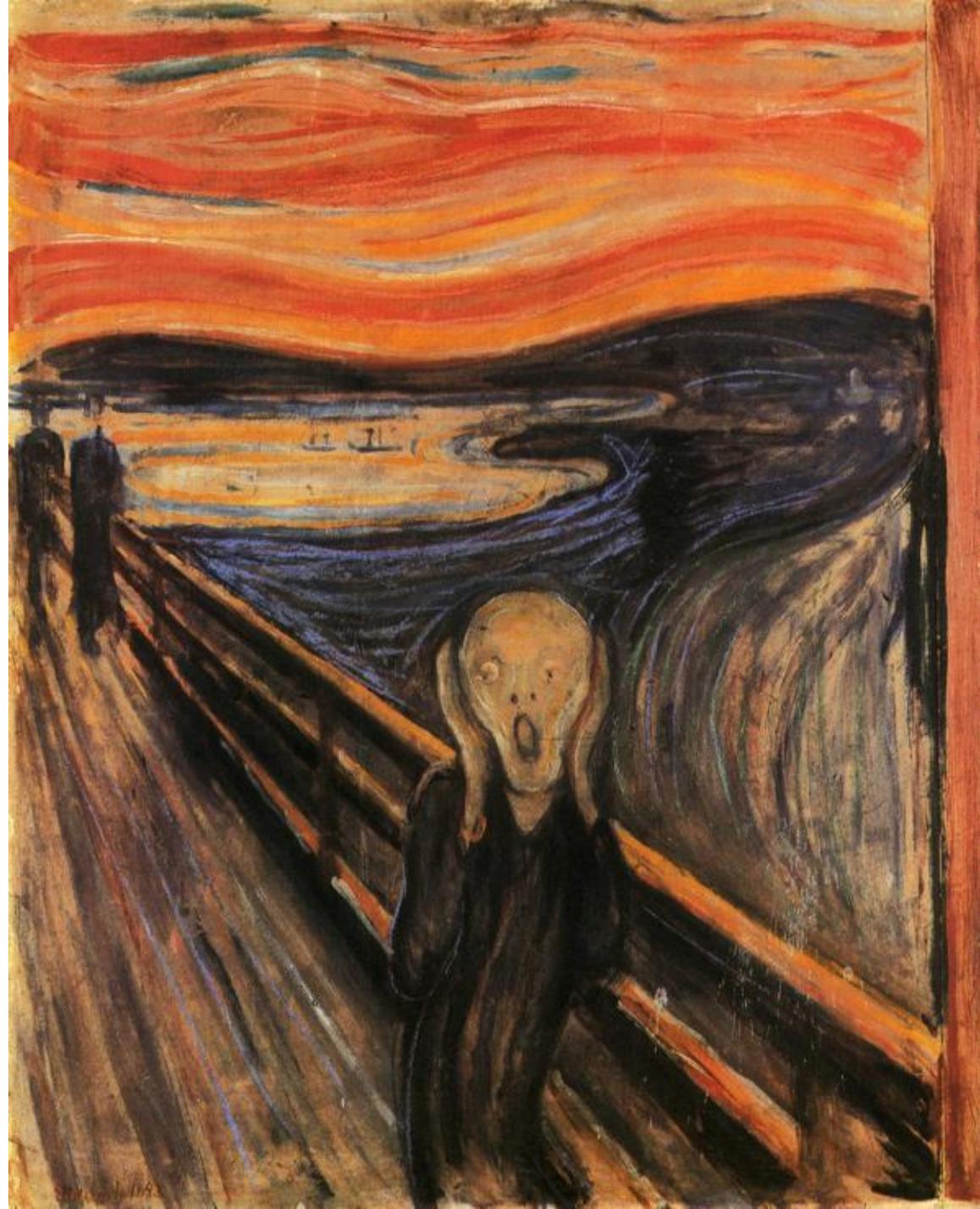


Пауль Клее Полная луна

Экспрессионизм
(1905-1920) возник
под влиянием
предшествующих
течений
модернизма и
авангарда, а также
восточного
искусства.

Эдвард Мунк Крик

Первым
произведением,
написанным в
духе
экспрессионизма,
можно считать
картину
норвежского
художника
Эдварда Мунка
«Крик» (1893).



Как особое течение экспрессионизм заявил о себе одновременно с созданием группы «Мост» (1905).



Он получил широкое международное распространение, хотя представляет собой прежде всего немецкое явление.



Эрнст Людвиг Кирхнер Улица

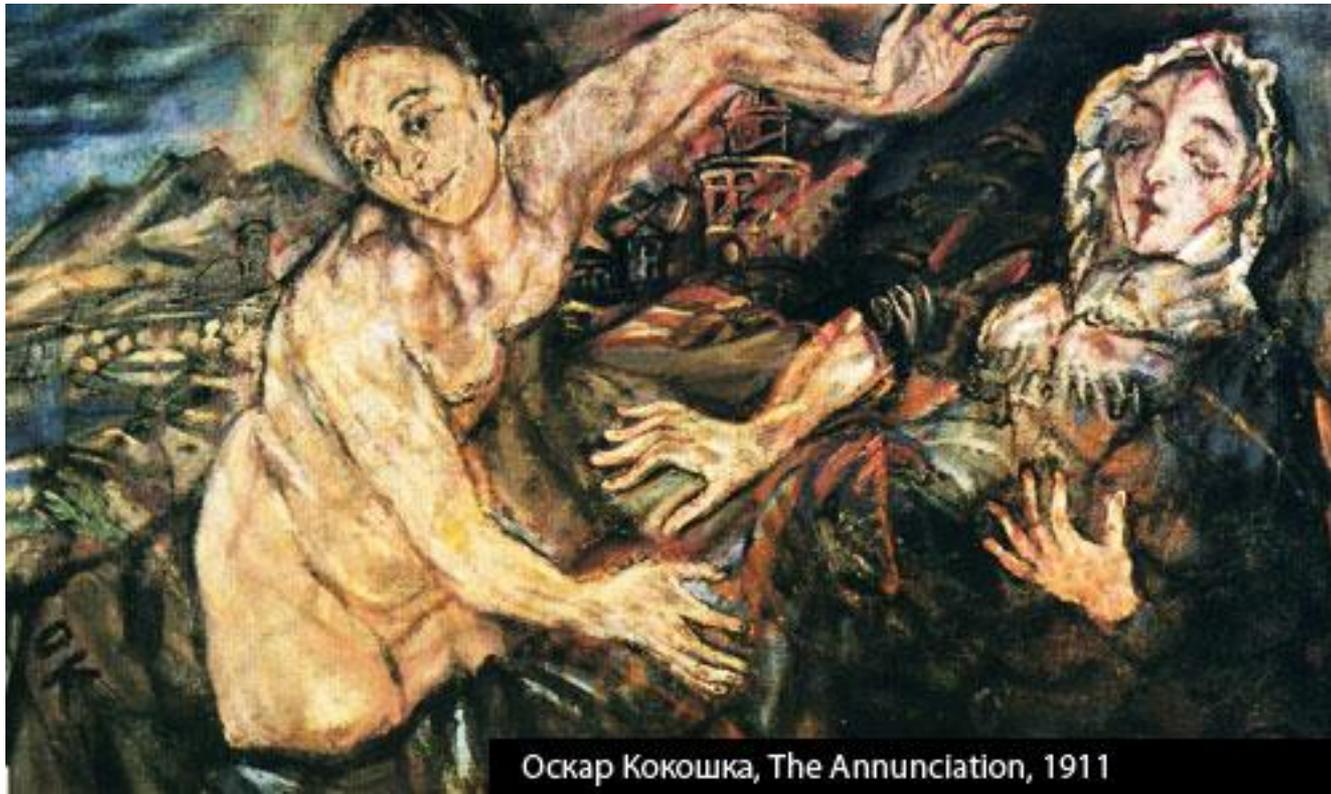
Основными его представителями стали художники Эрнст Людвиг Кирхнер, Эмиль Нольде, Макс Пехштейн, Франц Марк, Пауль Клее.



Франц Марк Животные

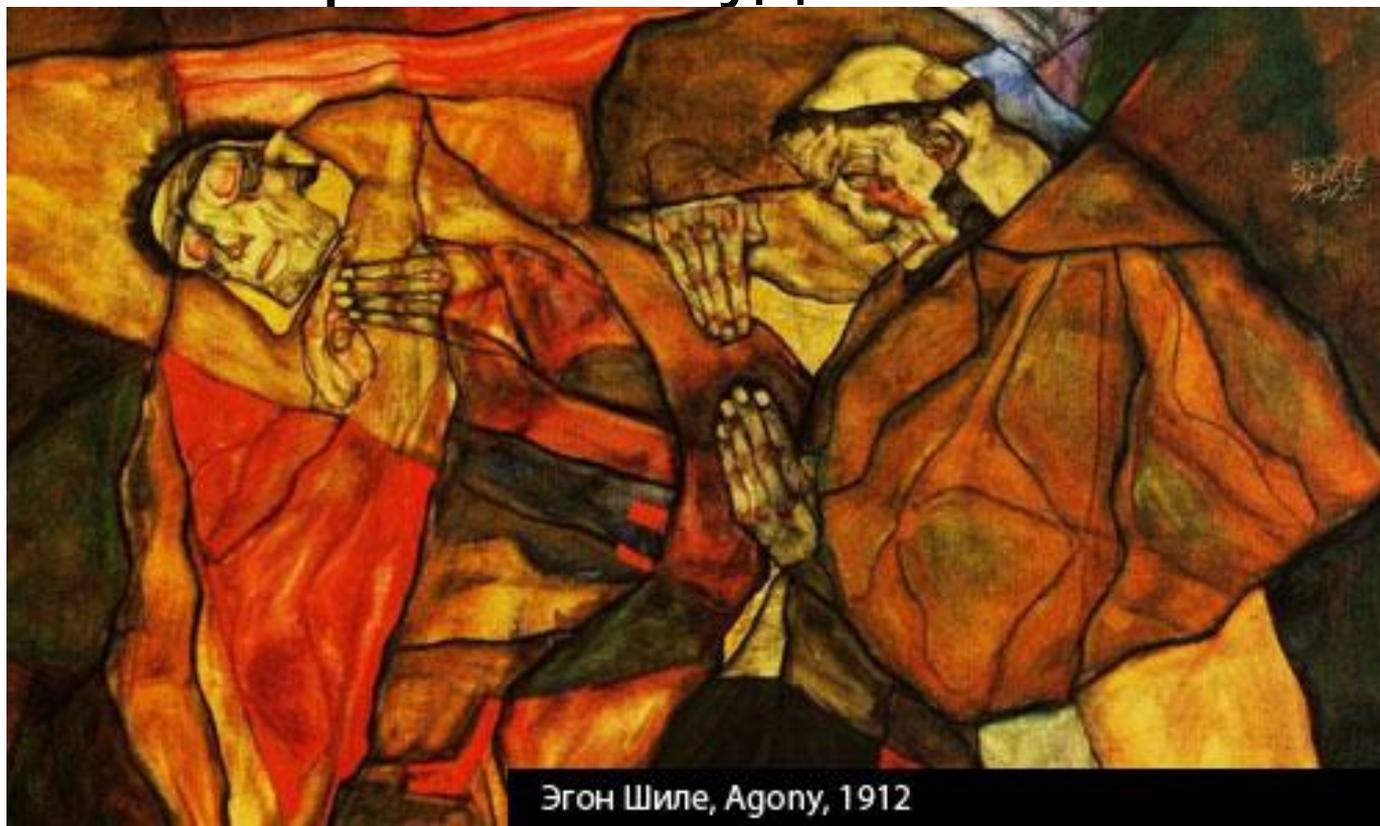


В культурологических трактатах экспрессионистов речь шла о преображении мира силой человеческого духа и делались попытки найти общее для всех в сфере духовной и общественной жизни.



Оскар Кокошка, The Annunciation, 1911

Согласно их представлениям, художественное творчество выступало как напряженная субъективность, основанная на эмоциональных состояниях, импровизации и смутных настроениях художника.



Эгон Шиле, Agony, 1912

И, как следствие этого, живопись Отто Дикса, Эмиля Нольде и Франца Марка искажала реальные пропорции, поэзия Франца Верфеля напоминала памфлеты и воззвания.



Макс Бекман, Family Picture, 1920

Мир воспринимался экспрессионистами двояко: и как истерзанный, изживший себя, и как способный к обновлению, к пересозданию самого себя.



Франц Марк, Young Boy with a Lamb, 1911

Живописцы-экспрессионисты с энтузиазмом продолжили эксперименты в области цвета, которые начали французские фовисты (Матис, Дерен и др.).



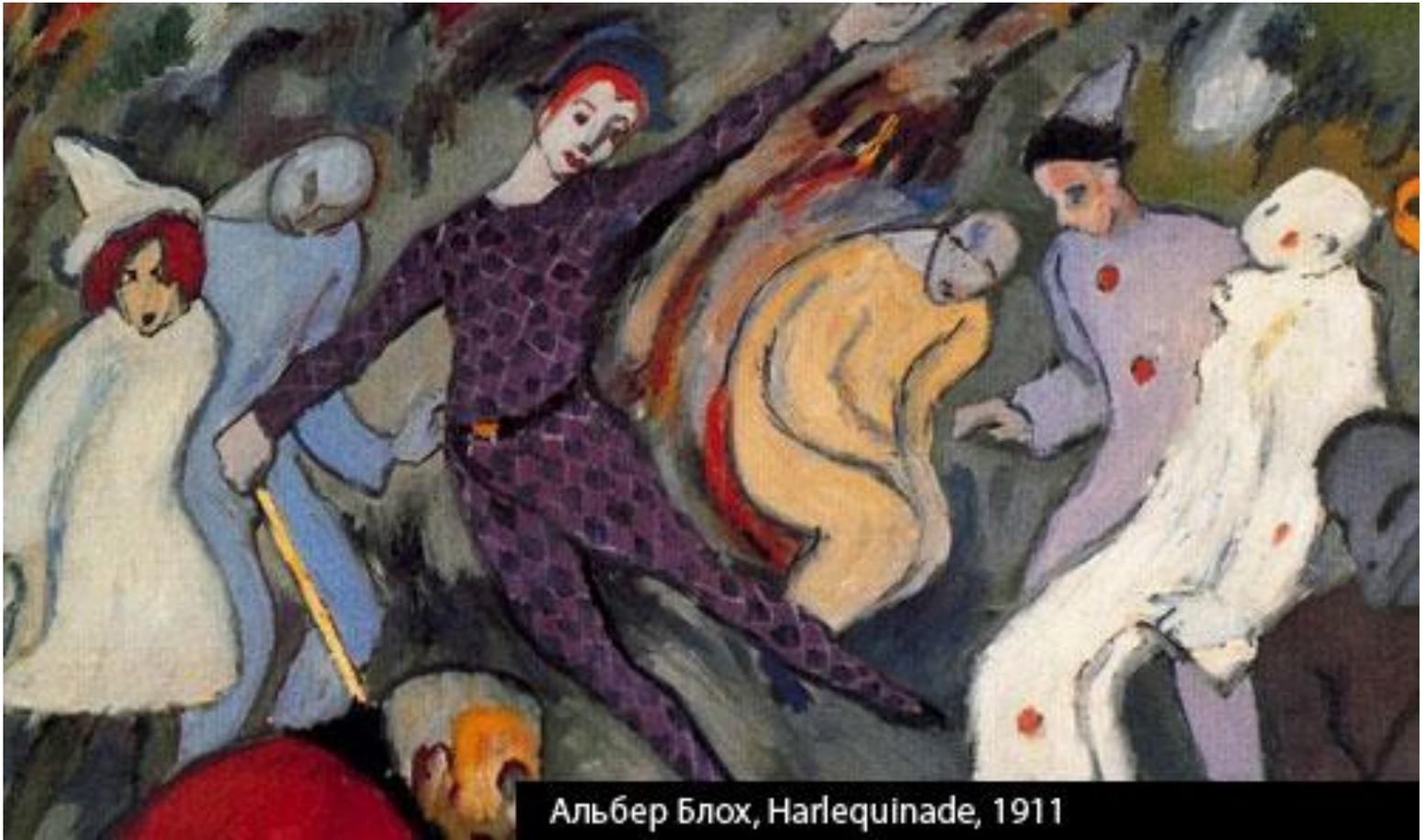
Рихард Герстль, Double Portrait, 1908

Так же как и для фовистов, для экспрессионистов цвет стал основой организации художественного пространства.



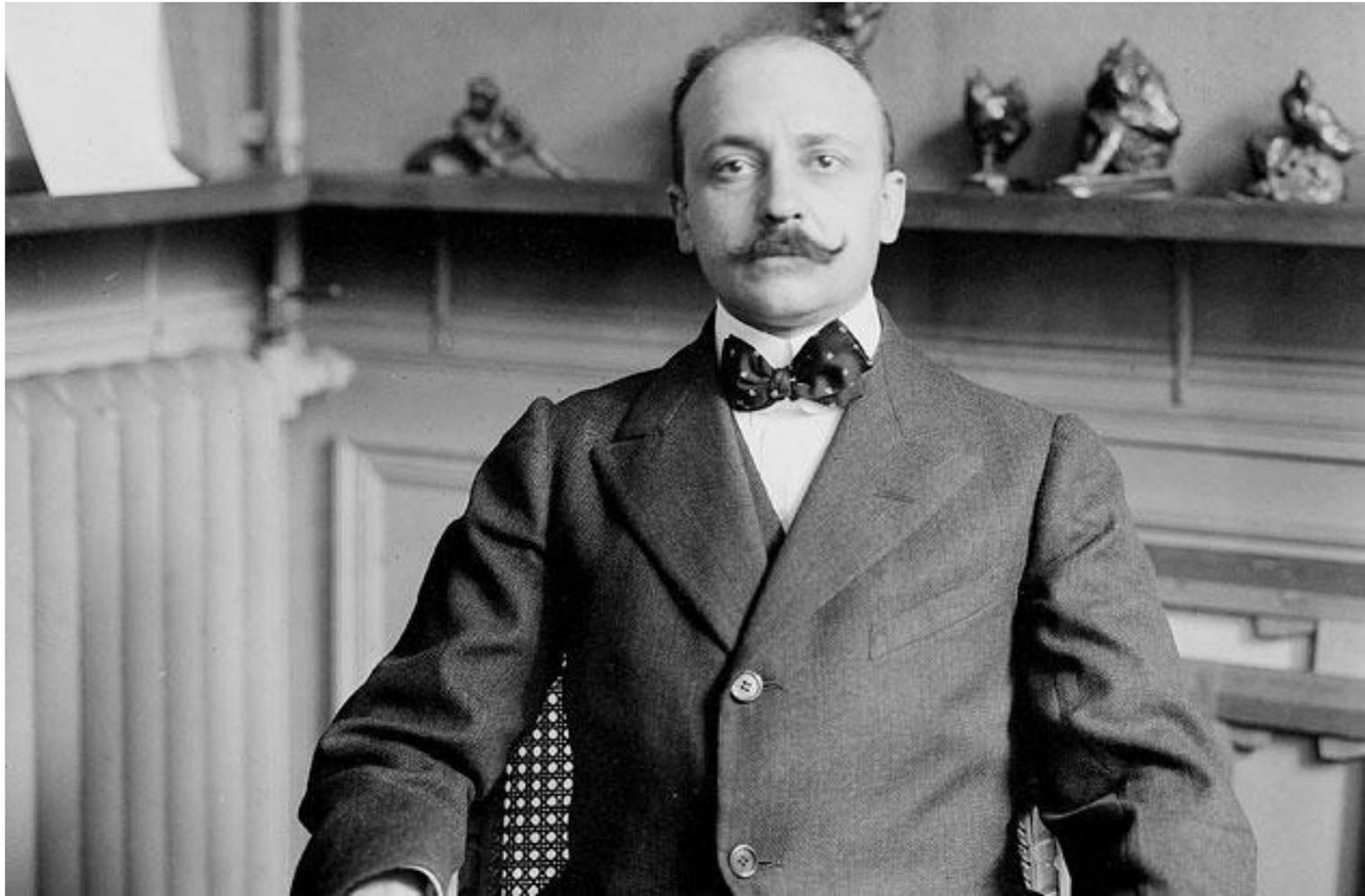
Франк Ауэрбах, Бахус и Ариадна, 1971

Главная его черта – обостренно-контрастное видение мира – серьезно повлияла на художественную культуру многих стран Европы и Америки.



Альбер Блох, Harlequinade, 1911

В 1909 г. появляется футуризм, его «крестный отец» – итальянский писатель Филиппо Томмазо Маринетти.

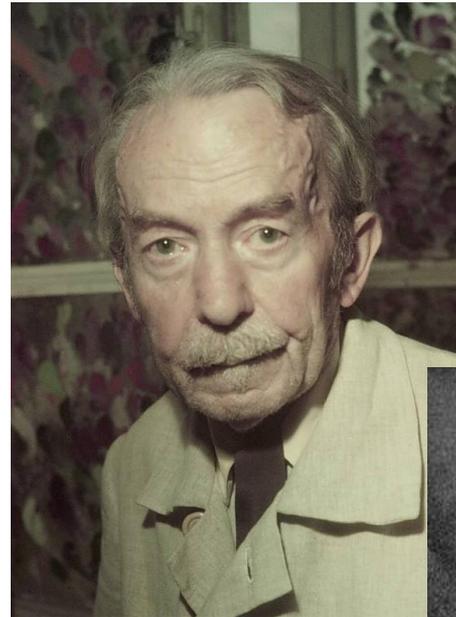


Футуризм (1909-1925) стал одним из самых радикальных вариантов авангардизма.



Джино Северини, Ballerina in Blue, 1912

Наибольшее распространение он получил в Италии, где его представителями были **Филиппо Томмазо Маринетти, Умберто Боччони, Джакомо Балла, Луиджи Руссоло.**



Футуристы провозгласили полный разрыв не только с искусством, но и со всей культурой прошлого.



Luigi Russolo, *Dynamism of a Car*, 1913

Они выступили с прославлением
индустриальной цивилизации и современного
большого города.



Джакомо Балла, Spirit-form transformation, 1918

Вместо прежней эстетики прекрасного они выдвинули эстетику энергии и скоростей, «эстетику локомотивов, монопланов и автомобилей».



Умберто Боччони, *Dynamism of a Cyclist*, 1913

Машина для них казалась прекрасной.
Самофракийской.



Марио Сирони, The Motorcyclist, 1920



Футуризм был в высшей степени социализирован и политизирован.



Джозеф Стелла, Luna Park, 1913

Большинство придерживалось левых позиций.



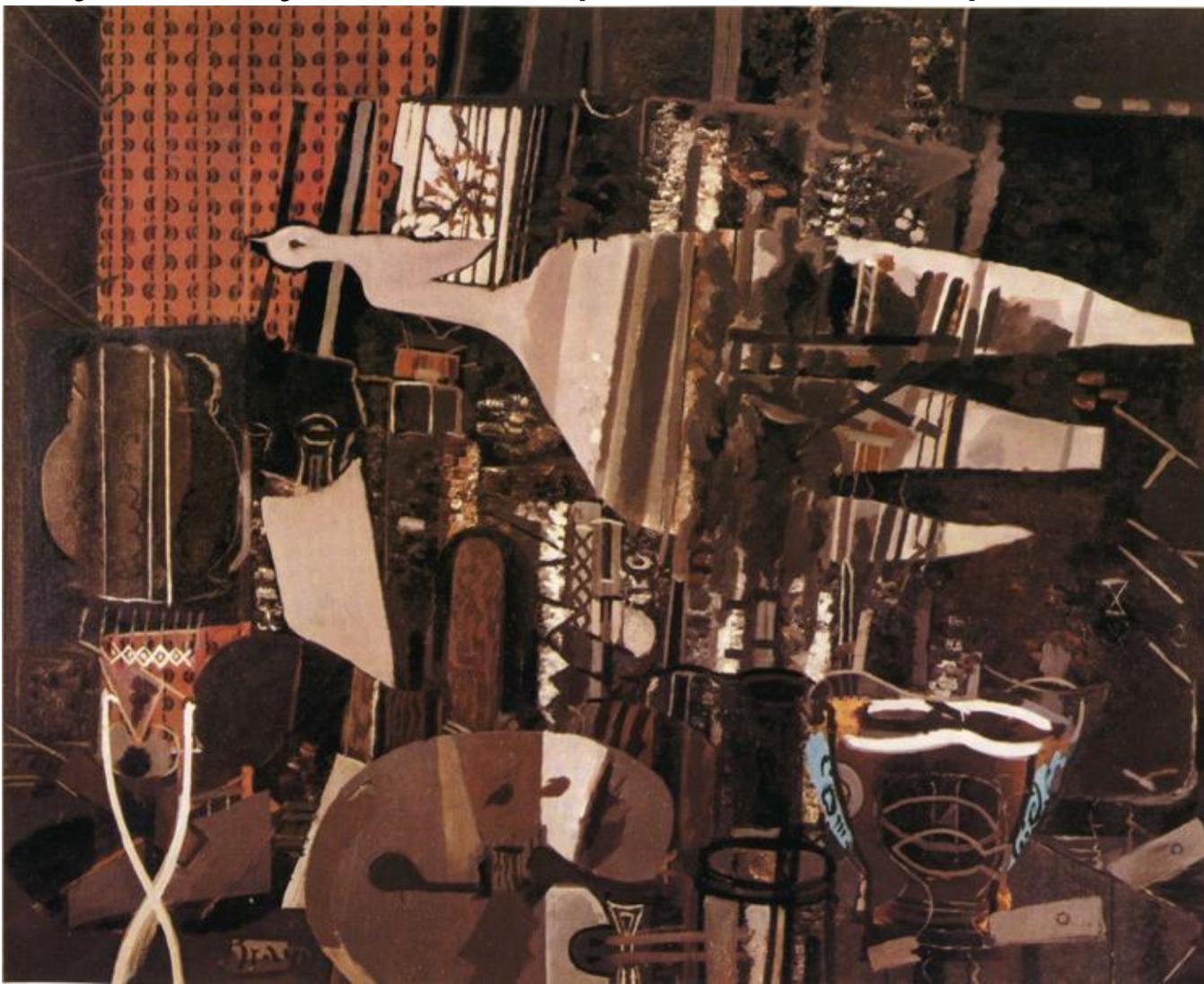
Амадеу ди Соуза-Кардозу, Motion, 1912

Кубизм (1908-1930) – одно из главных течений авангардизма – возник под влиянием постимпрессионизма Поля Сезанна и фовизма, а также африканской скульптуры.



Жорж Брак Птица в мастерской

Его представители Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже, Робер Делоне – исповедуют настоящую страсть к эксперименту, поиску новых выразительных средств и приемов.



Робер Делоне Эйфелева башня

Они стремятся к
радикальному
обновлению
художественного
языка.



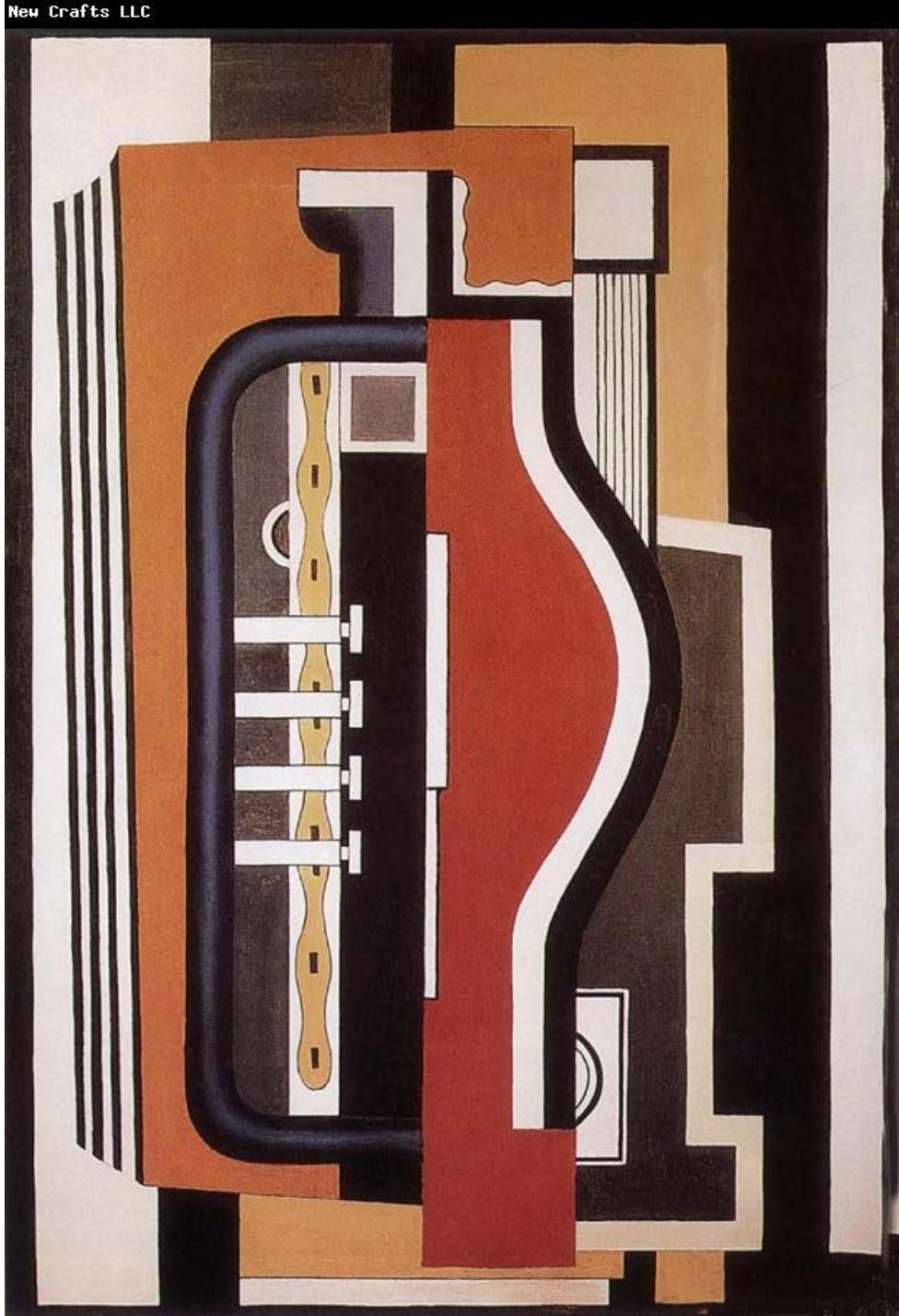
Фернан Леже Строители

Искусство для них выступает как творчество пластических форм, наделенных самостоятельным бытием и значением.

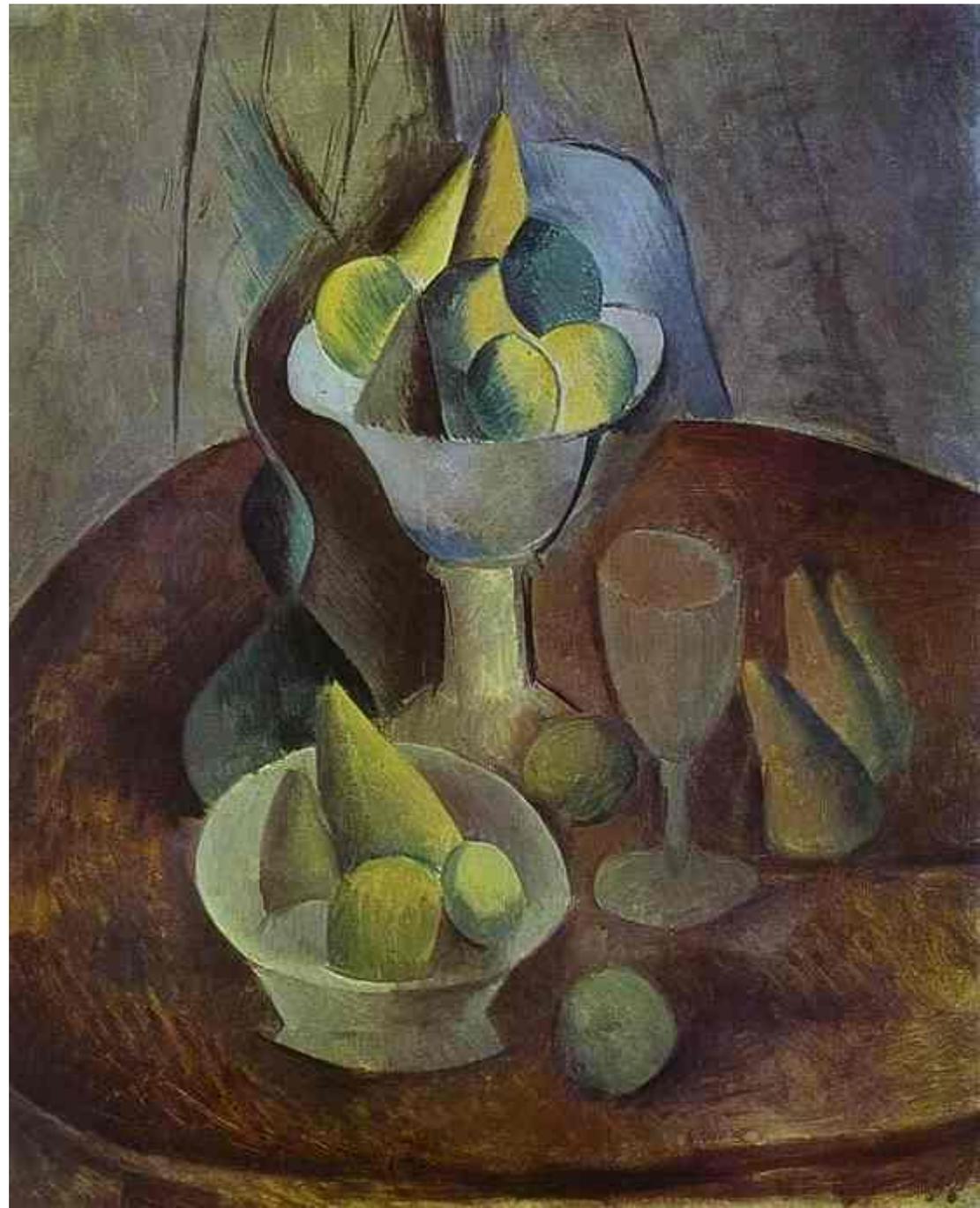


Фернан Леже Аккордеон

Кубизм опирается на современную науку – теории Альберта Эйнштейна, Анри Пуанкаре, Германа Минковского.



Пабло Пикассо – глава течения – заявил, что рисует не то, что видит, а то, что знает.



Своим творчеством он обращался к интеллекту человека, рассматривая свои картины как «отрицание чувств».



Пабло Пикассо
Авиньонские девицы

Пикассо также
подчеркивал,
что в
живописи
«важны
только
находки».



Пабло Пикассо Три музыканта в масках

Самыми известными его произведениями являются «Авиньонские девицы», «Три музыканта в масках», «Герника», «Голубь мира».



В кубизме широко присутствуют приметы современной цивилизации – заводы, трубы, бутылки, зонты и т.д.



Пабло Пикассо Герника

Он вторгается в социальную проблематику и политику, являясь примером ангажированного искусства.



Пабло Пикассо Голубь мира

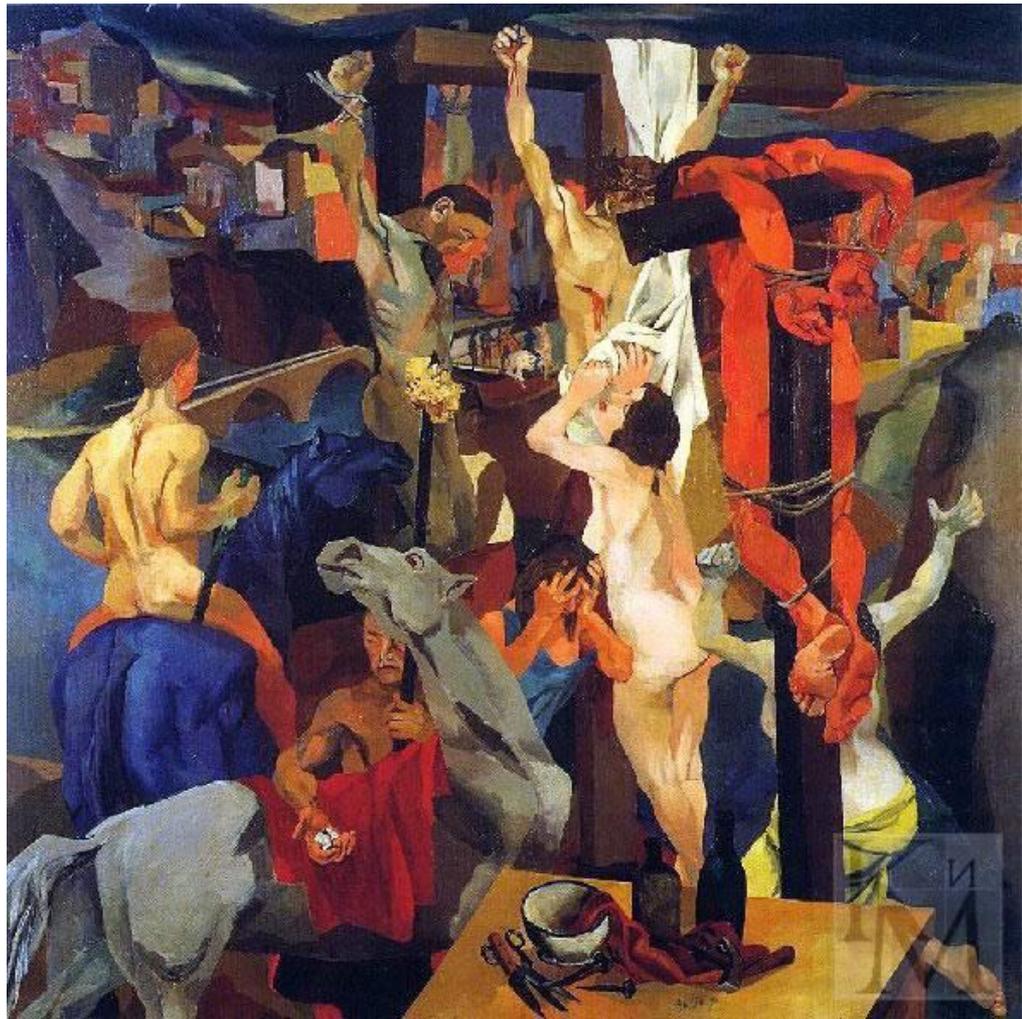


Наравне с модернизмом и авангардом, параллельно с ними, существовал и продолжал развиваться реализм, превратившийся в неореализм.



Ренато Гуттузо Распятие, 1941. Национальная галерея современного искусства, Рим

Неореализм выполнял задачу правдивого отражения социального бытия, борьбу за социальную справедливость и достоинство человека.



Эндрю Уайет Ветер с моря

Принцип неореализма нашел свое выражение и в живописи (Ренато Гуттузо, Эндрю Уайет), и в литературе (Генри Миллер, Эрнст Хемингуэй, Анна Зегерс, Эрих Мария Ремарк). С позиций неореализма творили писатели и художники: Жоржи Амаду, Габриэль Гарсия Маркес, Хосе Давид Альфаро Сикейрос.



Ар нуво (фр. art nouveau, букв. «новое искусство»)

3. Европейская скульптура, архитектура и декоративно-прикладное искусство первой половины XX века

XX век, в противоположность романтическому XIX, искал новые идеи, формы, материалы.



Ар нуво

В Бельгии и Франции изящный стиль «ар нуво», черпавший свои формы в живой природе, царил с 1890-х годов до первой мировой войны.



Ар нуво

«Ар нуво» стал началом стиля модерн, представив его декоративную линию.



Параллельно развивается конструктивная линия этого стиля с характерной для нее прямолинейностью форм и их ясным построением.



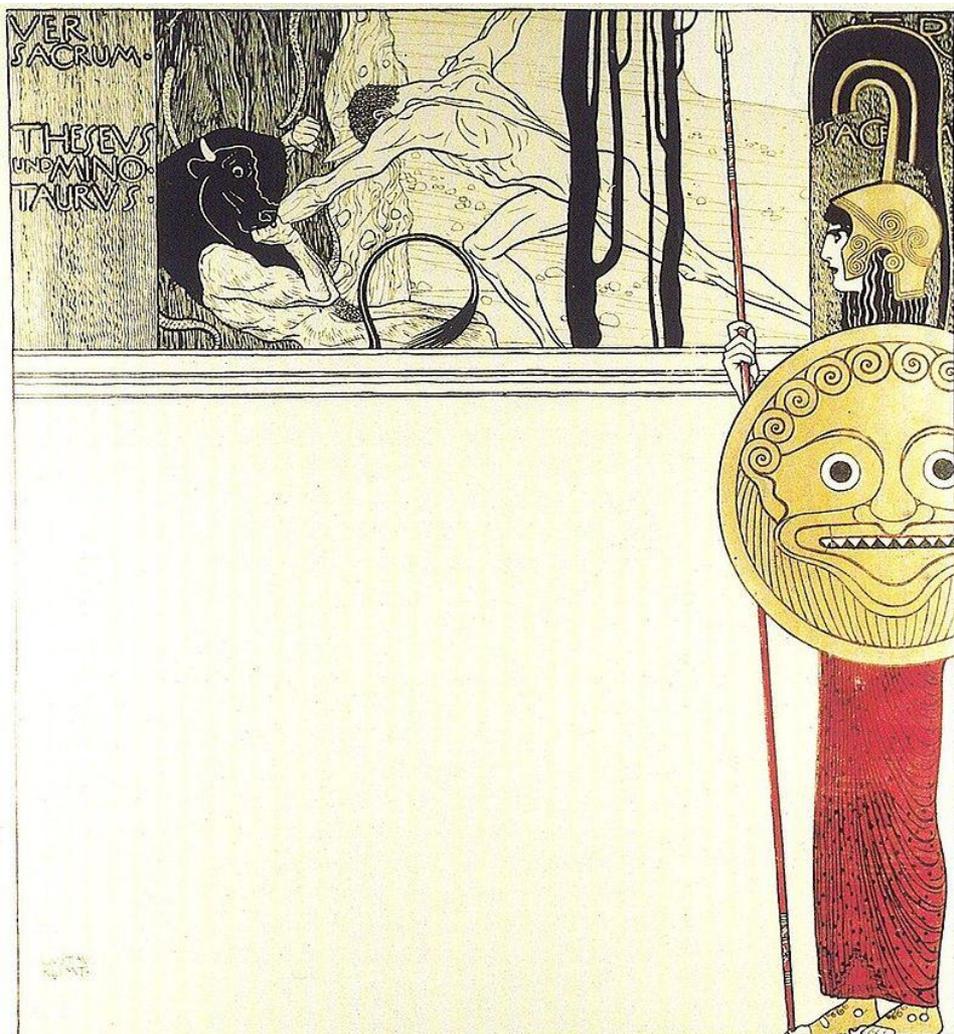
Новатором этого направления стал шотландец Чарльз Ренни Макинтош.



Его мастерство было основано на типично столярной геометрически прямолинейной конструкции с преобладанием вертикальных линий.



Густав Климт Афиша первой выставки Сецессиона 1898 года



Мастерство
Макинтоша оказало
влияние на членов
Венского
Сецессиона – другой
сильной ветви
модерна начала XX
века.

Архитектор Йозеф Хоффман и дизайнер Коломан Мозер основали в 1903 году художественно-промышленное предприятие «Венские мастерские», где создавали новую мебель.



Немецкий модерн назвали «югендштиль».



В 1907 году в Германии был осуществлен переход на машинную технику изготовления мебели: фанерование, сборка и т. д.



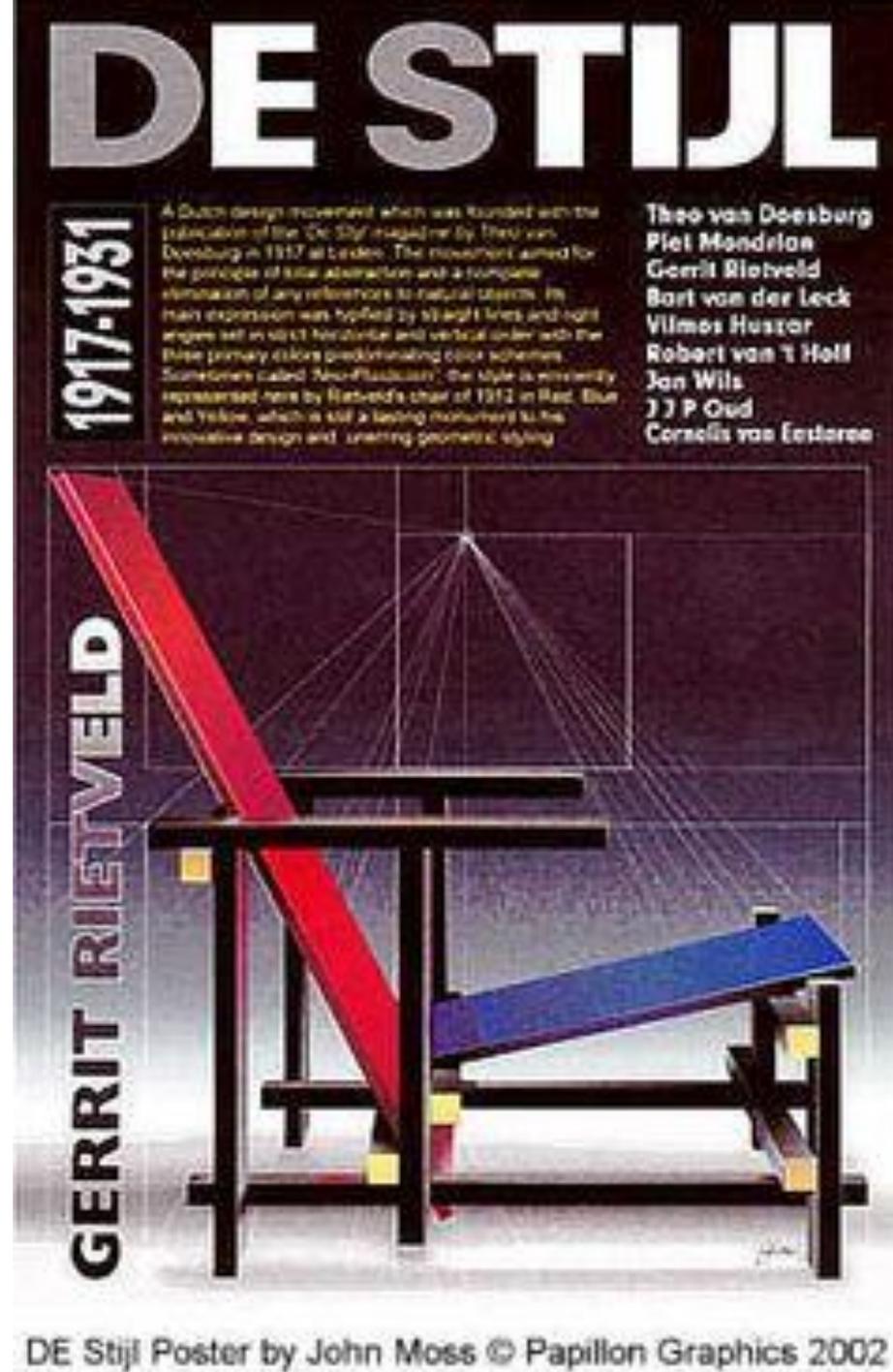
Изделия отличались гладкими фанерованными поверхностями.



После первой мировой войны произошел переход к более строгому, утилитарному дизайну, для которого характерно использование новых материалов – стальных труб, гнутоклеяной древесины.



Ведущая роль в европейском дизайне переходит к небольшой группе архитекторов и художников Голландии, объединившихся вокруг журнала «Стиль» («De Stijl»).



К ним принадлежал Г.Т. Ритвельд,
разработавший «аппарат для сидения».



Этот результат соединения геометрии с обнаженной конструкцией дал толчок развитию новой линии в мебельном дизайне.



Одной из первых в новом направлении была английский дизайнер Эйлин Грей, работавшая в Париже.



Ее творчество предвосхищает интернациональный стиль, характерный для конца 20-х годов.



Немецкая экспериментальная школа –
мастерская Баухауз, основанная в 1919 году,
объединила в своих стенах архитекторов,
дизайнеров, художников.



Работы Вальтера Гропиуса

Целью их творчества стала пропаганда новой эстетики жилища.



Крупнейшие мастера Баухауза Вальтер Гропиус, Людвиг Мис ван дер Роэ, Марсель Брейер, эмигрировав в 30-е годы из фашистской Германии в США, внесли большой вклад в развитие дизайна в Америке.

LUDWIG MIES VAN DER ROHE
1886-1969

Здания на Пейк-Шор-драйв
Чикаго, 1951



Новая национальная
галерея в Берлине
1968



Новая национальная
галерея в Берлине
1968



Марсель Брейер

К этому времени там уже царил
интернациональный стиль.



Людвиг Мис ван дер Роэ

В мебели этого стиля традиции имели большее значение, чем декор.



Главная роль в интерьере отводилась передвижной мягкой мебели, которая проектировалась в соответствии с формой и размерами помещения.



Работы Вальтера Гропиуса

Лишь немногие дизайнеры могли выразить себя в этом аскетичном стиле.



Людвиг Мис ван дер Роэ

Архитектор Мис ван дер Роэ проявил свой талант проектировщика мебели до эмиграции.



Людвиг Мис ван дер Роэ

Созданные им в 1927 году на строго математической основе стул, кресло и стол выполнены из металлических трубок.



Людвиг Мис ван дер Роэ

Модели имели артикул «MR» в соответствии с инициалами автора.



Консольное кресло «MR 534», известное как «Weissenhof», наглядно воплотило художественный идеал автора – подчинение формы функциональному назначению предмета при полном отсутствии декора.



Созданные Мис ван дер Роэ модели вошли в коллекцию классических образцов мебели XX века.



Ле Корбюзье Марсельская жилая единица

Знаменитый французский архитектор и дизайнер Ле Корбюзье, так же как Вальтер Гропиус и Мис ван дер Роэ, прошедший еще до войны школу в мастерской берлинского архитектора Петера Беренса, в 1923 году сформулировал суть новой эстетики жилища: «Дом – машина для жилья».



Ле Корбюзье Здание Ассамблеи (Palace of Assembly), Индия

Архитектор Ле Корбюзье считается фигурой первой величины среди дизайнеров XX века.



Его знаменитый шезлонг из стальных труб с парусиновым сиденьем стал образцом для подражания.



Однако во Франции проектировщики мебели в большинстве своем продолжали следовать традициям создания декоративных предметов, используя технику маркетри и другие виды инкрустации из экзотических пород дерева.



Этот стиль был назван ар деко.



Он появился в 1925-30-х годах и получил свое название от сокращения названия международной выставки декоративного искусства в Париже (1925 г.).



Если ар нуво был последним проявлением декаданса, то ар деко говорил о новых временах.



В геометрических формах и стремительных линиях он отражал (в основном в изделиях массового производства) прогресс в развитии новых технологий.



Жак Эмиль Руйман

Традиционные материалы – дерево, стекло, глина – заменялись новыми: прокатным металлом, стальными трубками, зеркальным стеклом, бетоном, клееной фанерой, полудрагоценными камнями.



Жак- Эмиль Рульманн

Вершиной ар
деко в дизайне
мебели Франции
явилось
творчество Жака-
Эмиля
Рульманна, в
работах которого
самые
изысканные
материалы
сочетались с
первоклассным
мастерством.



Функционализм и рационализм в мебели предвоенного периода оставались ведущими направлениями в Европе.



Allrosters



Фрэнк Ллойд Райт Комплекс «Талиесин» (Спринг-Грин, Висконсин, 1911-1925 г.)

В межвоенный период в США в творчестве Фрэнка Ллойда Райта родилась концепция «органической архитектуры».



Мебель Ф.Л. Райта отразила его творческие концепции пионера современной архитектуры.



Фрэнк Ллойд Райт Отель Imperial (Токио, Япония, 1915 г.)

Пересечение прямоугольных объемов под прямым углом – один из характерных приемов равновесия композиции, применяемый Райтом.



Позднее, в период ар деко, мебель Райта, не изменяя геометризму, несколько отходит от строгих прямоугольных объемов.



Технологический институт, шт. Массачусетс, США (1946-1947)

В предвоенной Европе концепция «органической архитектуры» Райта получила развитие в творчестве финского архитектора Альвара Аалто.



Эксперименты с гнутым деревом привели Аалто к созданию новых конструкций в мебели.



Майоль Ночь

В первой половине XX века успешно развивается и скульптура.



Бурдель Сафо

В данный период
ее представляют
ваятели Эмиль
Антуан Бурдель и
Аристид Жозеф
Майоль.





Произведения
первого – «Геракл»,
«Пенелопа»,
«Сафо» – созданы
по античным
сюжетам в
классическом духе.

Женские статуи второго – «Ночь», «Помона», «Средиземноморье» – отмечены удивительной гармонией и равновесием, наполнены пленительной женственностью.



Майоль Помона

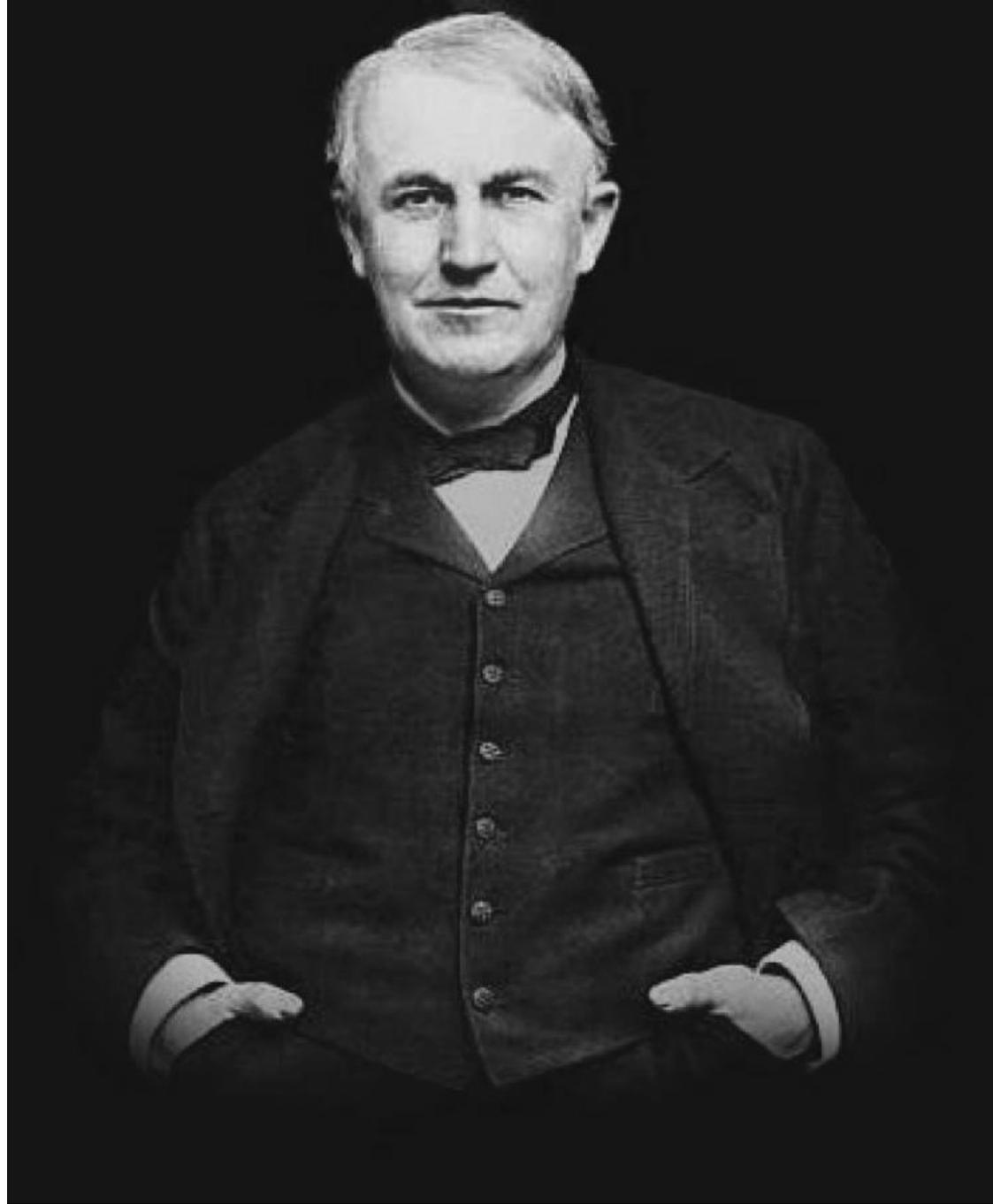


Средиземное море

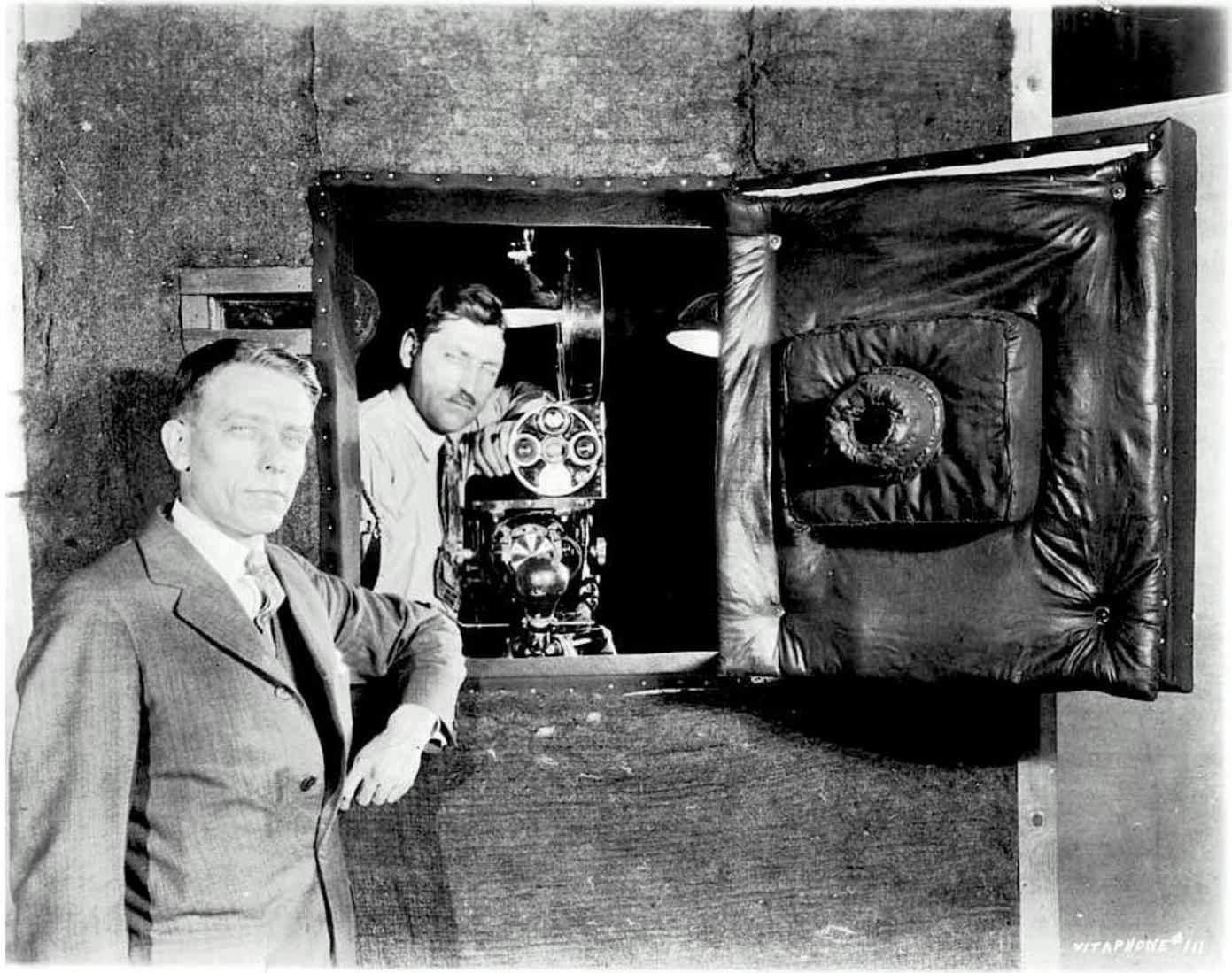


4. Кинематограф как явление культуры

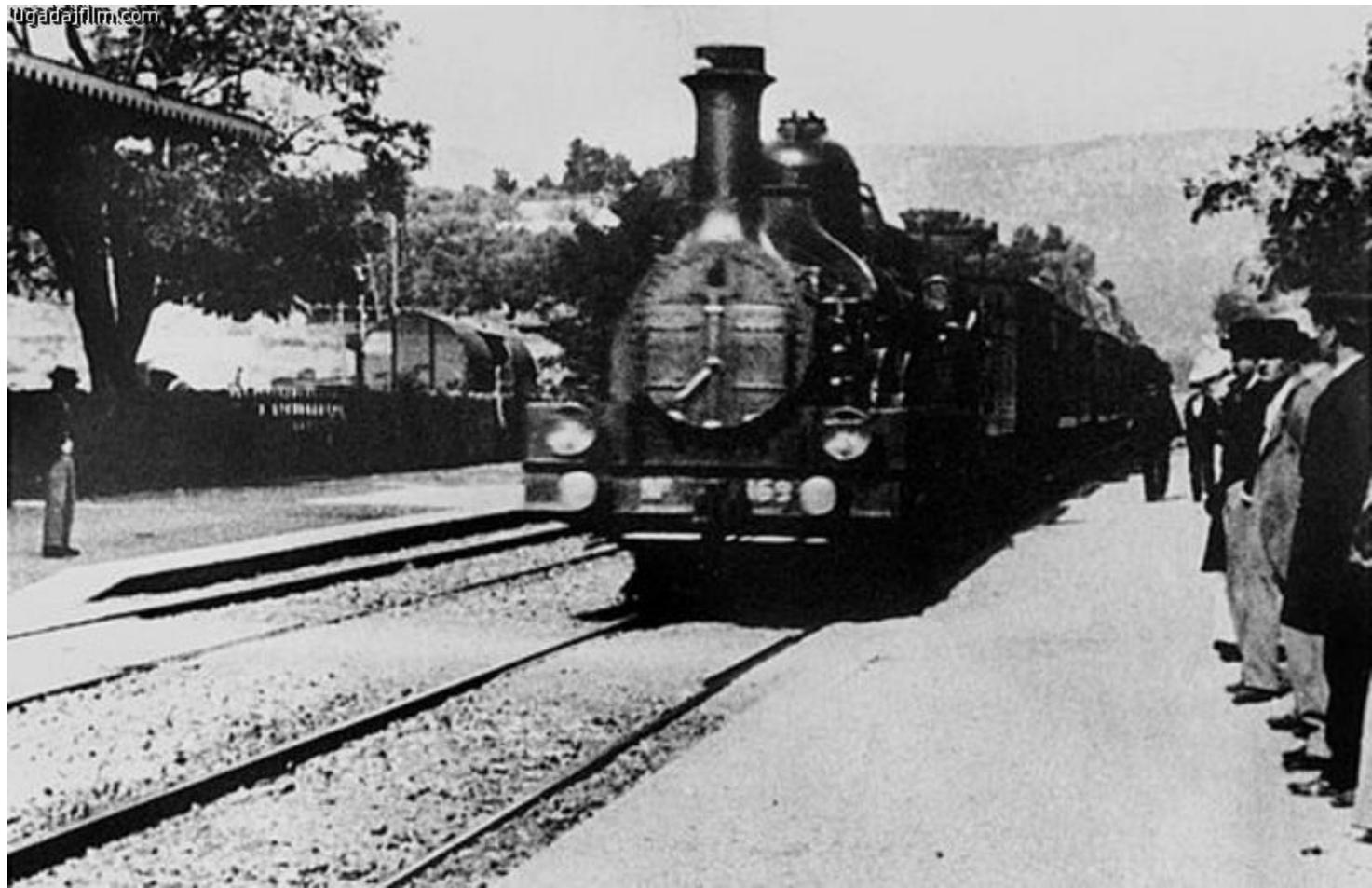
Томас Алва Эдисон в 1891 г. впервые продемонстрировал аппарат для получения движущихся изображений – кинетоскоп (с горизонтальной протяжкой плёнки и индивидуальным объективом для просмотра).



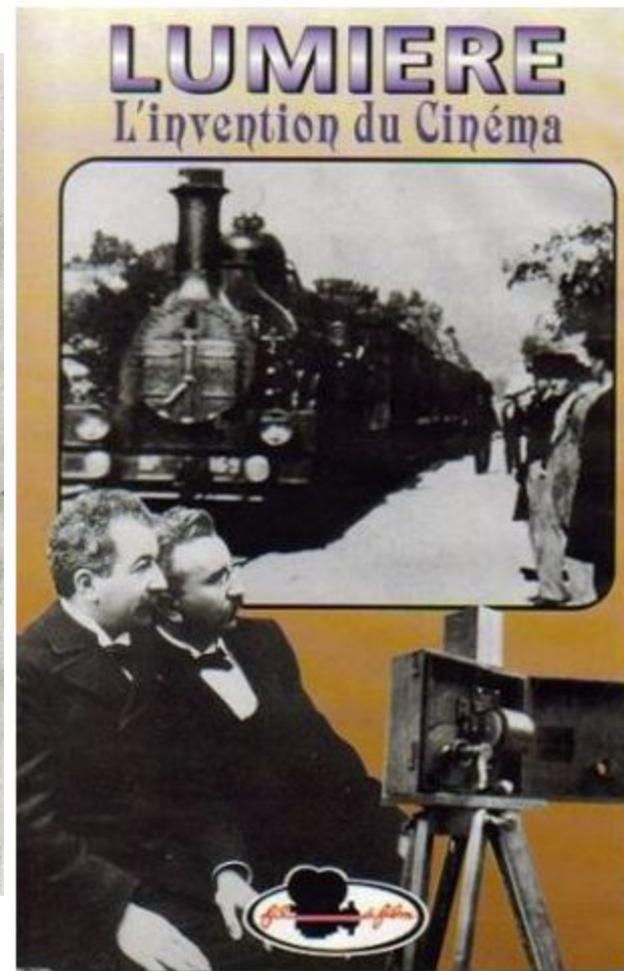
Уильям Диксон в 1894 г. создал первую надежную кинокамеру – кинетограф Диксона.



Братья Огюст и Луи Люмьер сняли первый фильм под названием «Прибытие поезда».



Люмьеры считали, что главная функция их изобретения – запись и сохранение кинохроники для потомков.

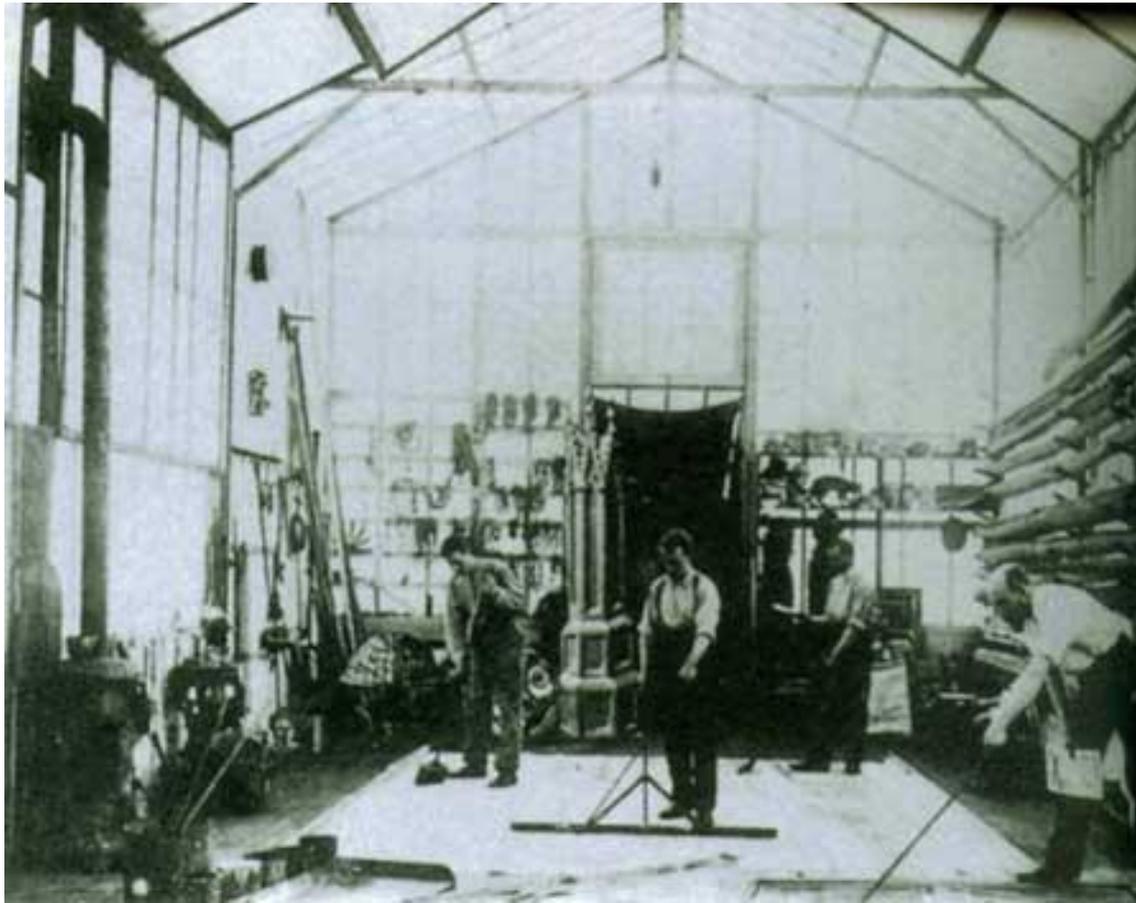


Вскоре кинематографом заинтересовался директор одного из парижских театров Жорж Мельес.



Студия Жоржа Мельеса в Монтрё

Он первым оценил возможности кинематографа, увидев в нём, прежде всего, отличное средство сильно расширить возможности сцены.



Кадр из фильма Жоржа Мельеса «Фауст и Маргарита»

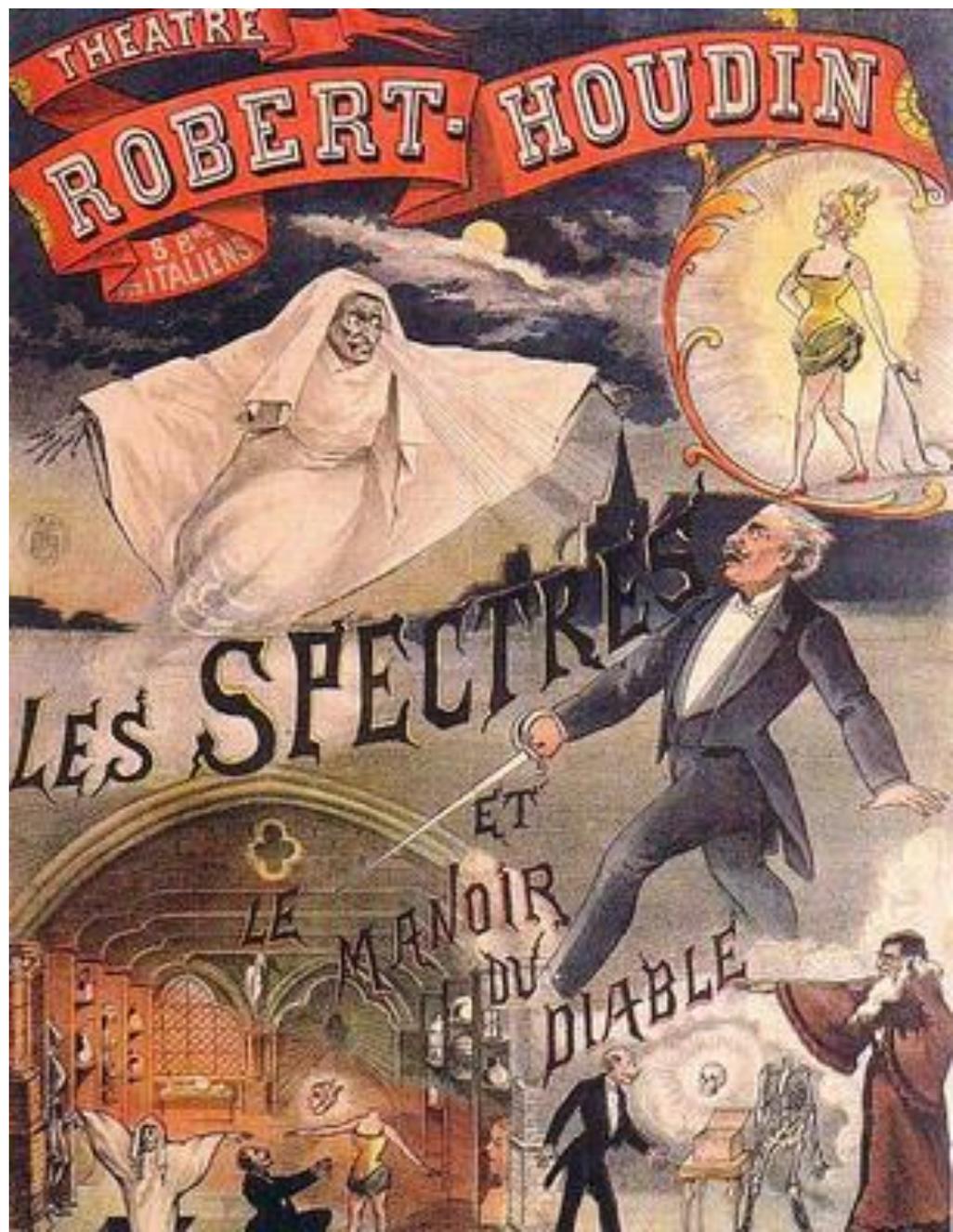
Жан Мельес в 1896 г. нашел способ создания первых спецэффектов, основанных на стопкадре, покадровой съемке, кадрировании и др. приемах.

В 1897 г. основал собственную студию «Стар фильм»

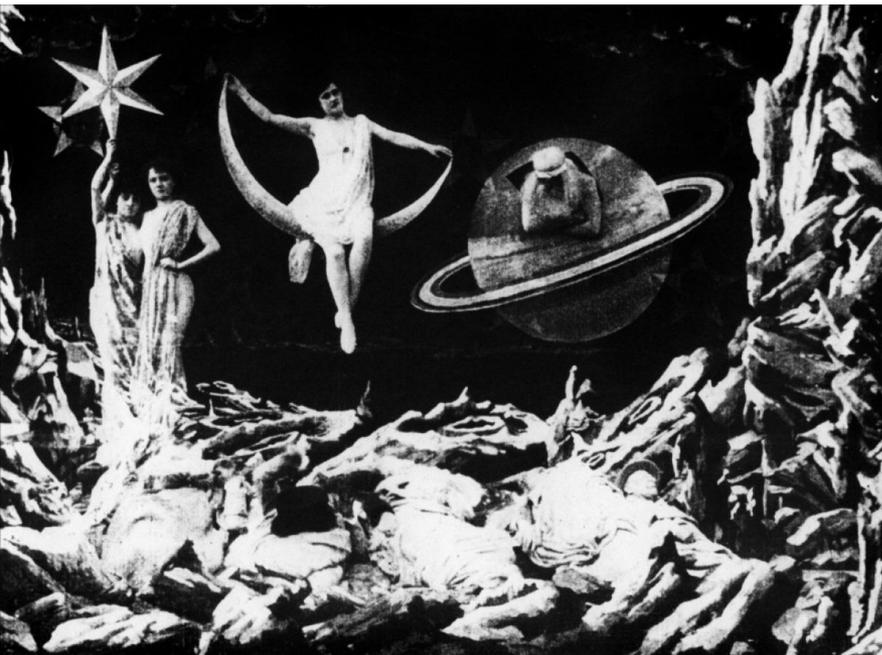


Афиша фильма Мельеса «Замок Дьявола», 1896год

Он первым стал снимать фильмы по сценариям, использовать многие специфические для кино трюки и спецэффекты и в целом стал одним из главных основоположников в кино как самостоятельного вида искусства.



Одним из наиболее известных фильмов Мельеса является «Путешествие на Луну» (1902 г.)

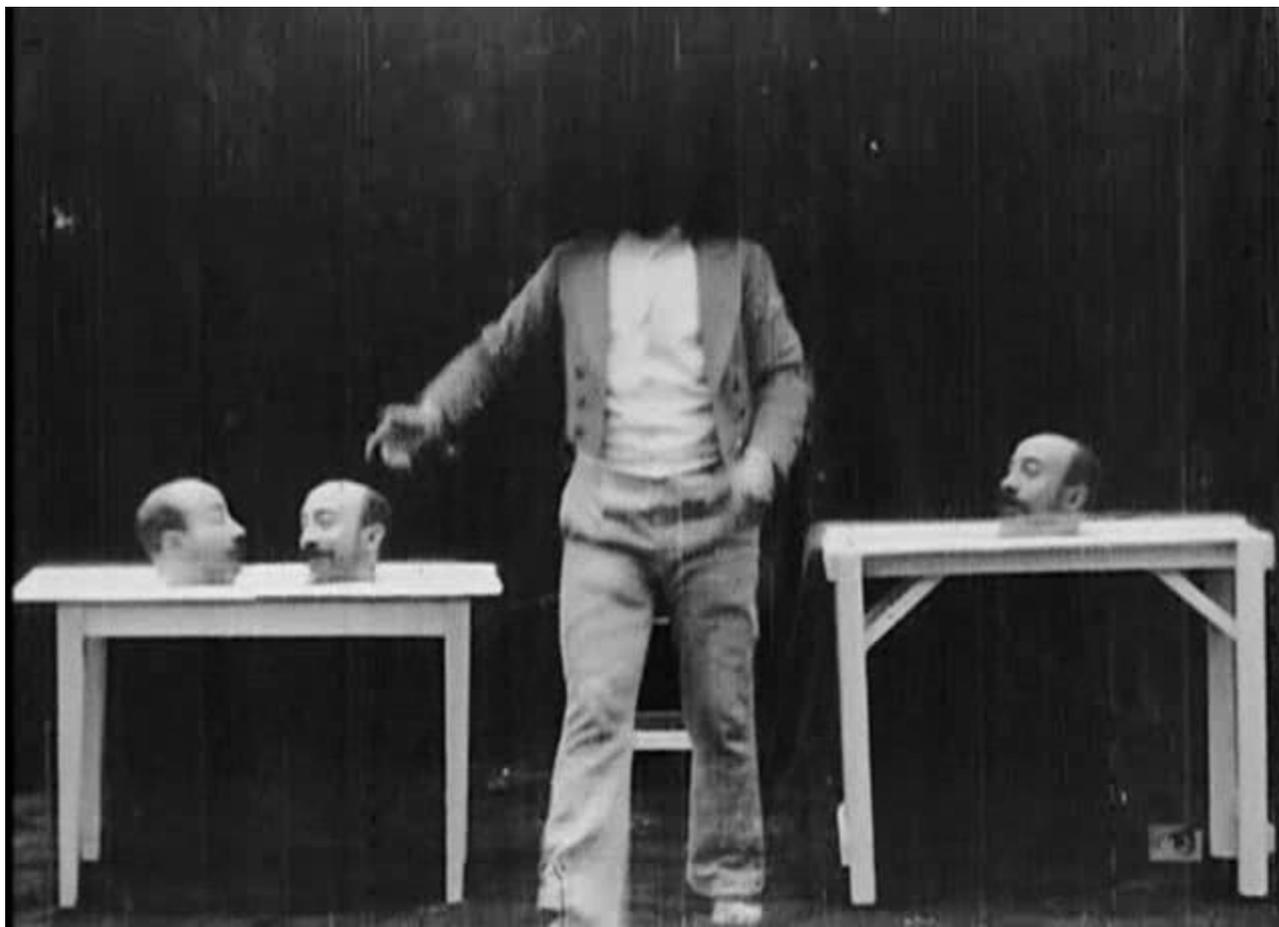


Кадр из фильма Жоржа Мельеса «Жанна д'Арк», 1900 год

В эпоху немого кино возникает параллельный монтаж, обозначаемый привычным для литературы приемом «А в это время...»



Отношение в обществе к кино меняется – от восприятия его лишь как вида развлечения к восприятию его как вида искусства.



Кадр из фильма Жоржа Мельеса «Последний патрон», 1897 год

В 1908 г. во Франции уже появляется понятие «фильм д'ар» – «художественный фильм».



Кадр из фильма Жоржа Мельеса «Человек-оркестр», 1900 год

К 1910 г. 70% фильмов всё ещё производилось во Франции.

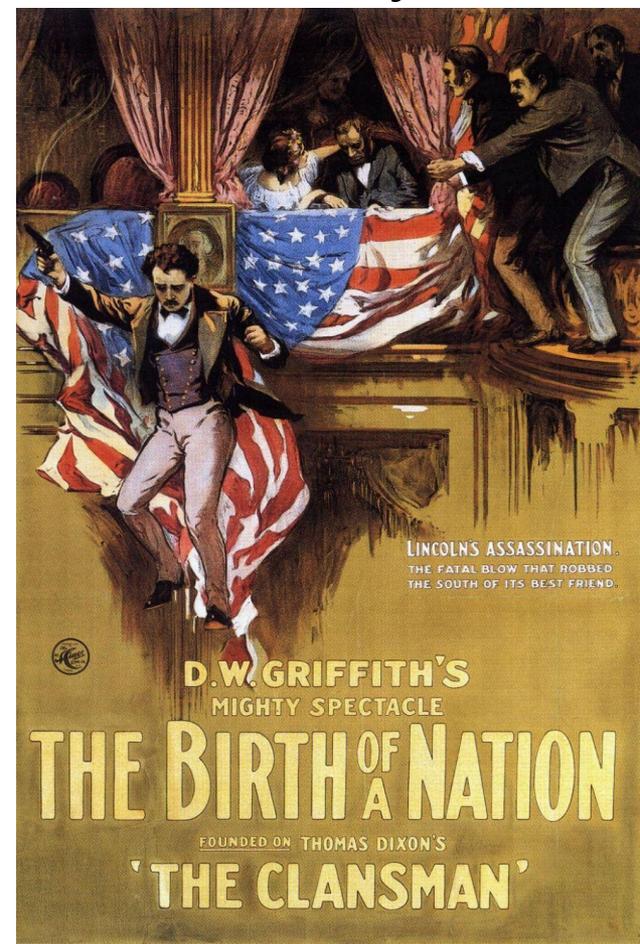


Кадр из фильма Жоржа Мельеса «Человек с резиновой головой», 1902 год

Однако другие страны, в первую очередь, такие как США, Великобритания, Германия также начинают оказывать заметное влияние на развитие мирового кино.



В начале века типичная продолжительность фильма составляла 15 минут, к 1910 появляется немало фильмов с продолжительностью около часа, а в 1915 г. американец Дэвид Уорк Гриффит снимает фильм «Рождение нации» (на тему гражданской войны в США) продолжительностью уже целых 3 часа.



Несмотря на то, что содержание фильма, будучи расистским по сути, вызвало в США массовые беспорядки, этот фильм завоевал большой успех у публики (его посмотрело около 100 млн. человек) и принёс создателям огромные кассовые сборы.



В 1920-х в США начинает уже формироваться киноиндустрия, фильмы ставятся на поток, а режиссёров с главных ролей вытесняют продюсеры.



Формируется стандартная голливудская система: продюсер подбирает и покупает сценарий, по которому должен сниматься фильм, он же приглашает режиссёра, он же выбирает актёров, как правило, из числа т. н. «звёзд», сам факт участия которых в фильме уже есть, по сути, определённая приманка для зрителя.



Чарли Чаплин в фильме «Огни большого города»

Одними из наиболее успешных из продукции американского кинематографа в 1920-е стали комедии, особенно с участием Чарли Чаплина.



Чарльз Спенсер Чаплин был любимым актером миллионов, который комическим гротеском подчеркивал трагедию жизни «маленького человека».



Чарли Чаплин в фильме «Золотая лихорадка»

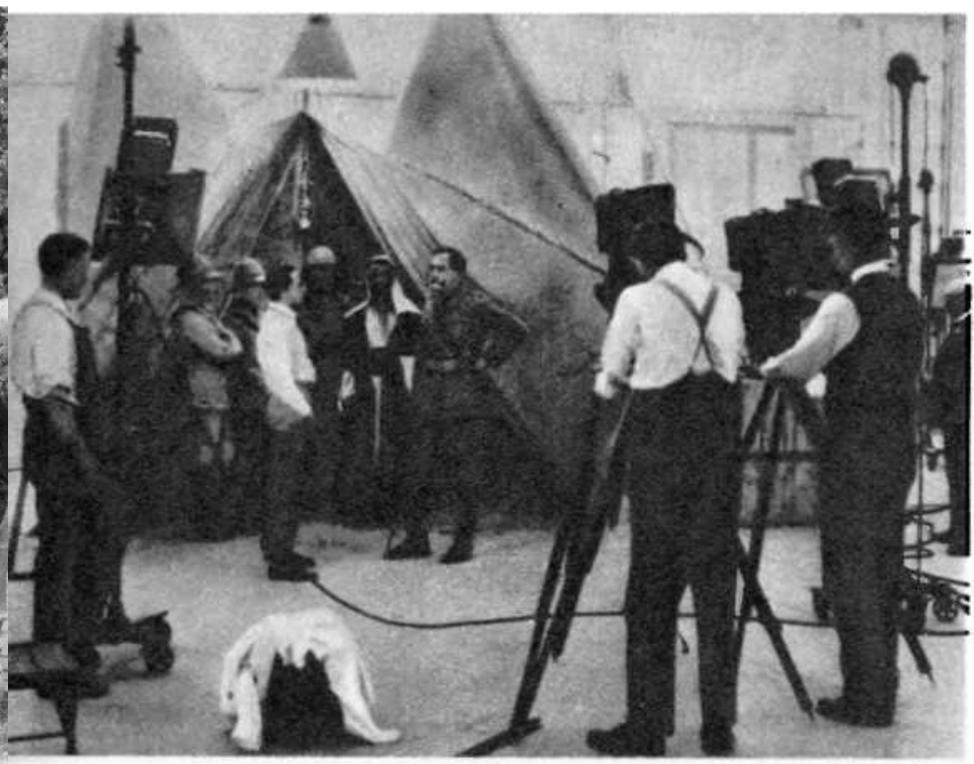
Самые известные фильмы Ч. Чаплина
«Золотая лихорадка» (1925 г.) «Огни большого
города» (1931 г.).



В немецком кино развивается направление, получившее название экспрессионизм, а в французском – авангард.



Европейские режиссёры ищут и отыскивают новые методы, позволяющие значительно усилить выразительность изображения сцен и объектов в кино, путём использования разных приёмов, влияющих на субъективные впечатления зрителя, расширить возможности киноязыка.



До 1927 г. практически все фильмы были «немыми», они содержали лишь изображение, без звука.



В начале 1920-х появляется первая система, способная записывать и воспроизводить звуковое кино, однако кинопроизводители долго осторожничают, опасаясь значительно удорожания производства и проката фильмов.



Первой на эксперимент решается американская фирма «Warner Brothers», в 1927 г. она выпускает первый фильм, в котором персонаж на экране разговаривает – «Певец джаза».



Приход в кино звука несколько уменьшает роль приёмов художественной выразительности, которая прежде была призвана во многом как раз компенсировать отсутствие звука.



Звук подталкивал к созданию более реалистичного, имеющего чёткий повествовательный сюжет, и менее условного кино.



Некоторые известные режиссёры и актёры (в т.ч. Чарли Чаплин) выступали против звукового кино либо за то, чтобы звук не мешал их изобразительным экспериментам, но звук очень быстро завоевал себе место в кино, и на протяжении 1930-х практически все фильмы стали звуковыми.



Разнообразие художественных приёмов и выразительных средств в кино падает, зато значительно усиливается роль диалогов, несущих главную содержательную и выразительную нагрузку в достаточно большой группе фильмов.



В США в результате Великой депрессии вся киноиндустрия окончательно оказывается в руках крупного капитала, видящего главную задачу кинематографа в штамповке однотипных фильмов, рассчитанных, в первую очередь, на коммерческий успех.



Эти фильмы были качественными, но снятыми по стандартным рецептам и лишёнными каких-либо примет авторского стиля, что неудивительно, т.к. режиссёр, снимавший фильм, имел самую минимальную свободу.



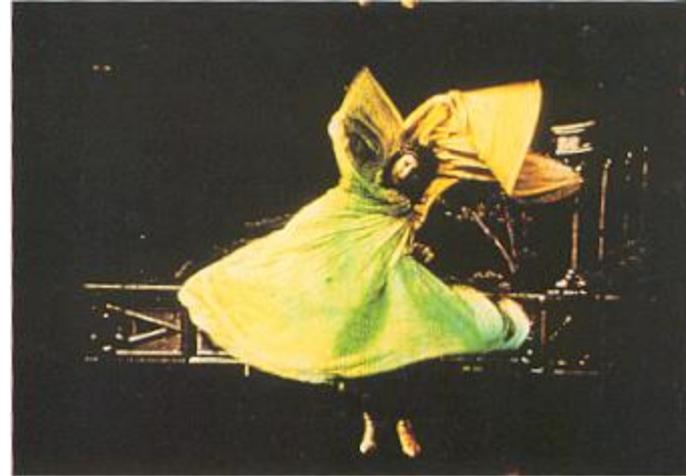
В послевоенное время (конец 40-х и 50-е) существенный вклад в развитие мирового кино внесли итальянский (с его т.н. неореализмом), а также японский кинематограф (особенно фильмы, которые снял режиссёр Акиро Куросава).



Внедрение цвета в кино происходило медленнее, чем внедрение звука.



Первым сохранившимся
цветным фильмом стал
короткометражный фильм
кинокомпании Эдисона
«Танец Лои Фуллер»
(англ. Annabelle Serpentine
Dance).



Он был снят в чёрно-белом варианте в 1894 году, а в 1895 или в 1896 году был раскрашен вручную (кисточкой раскрашивался каждый кадр).



Эдвард Рэймонд Тернер в 1899 году запатентовал процесс съемки цветного кино.



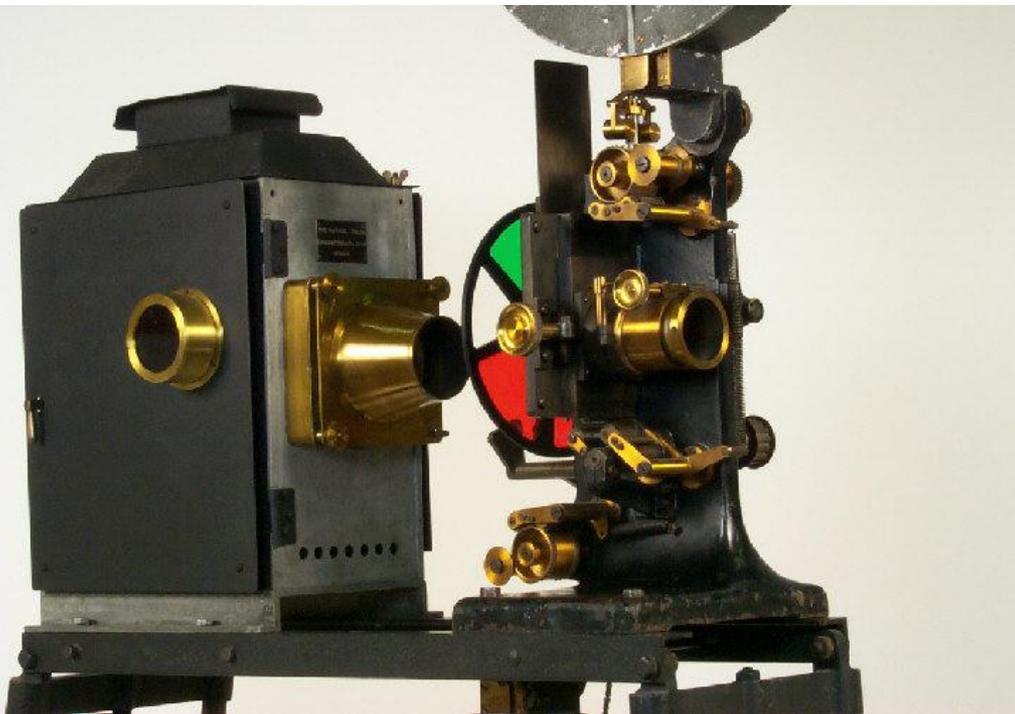
По технологии Тернера каждый кадр снимался через один из трех специальных фильтров красного, зелёного и синего цветов.



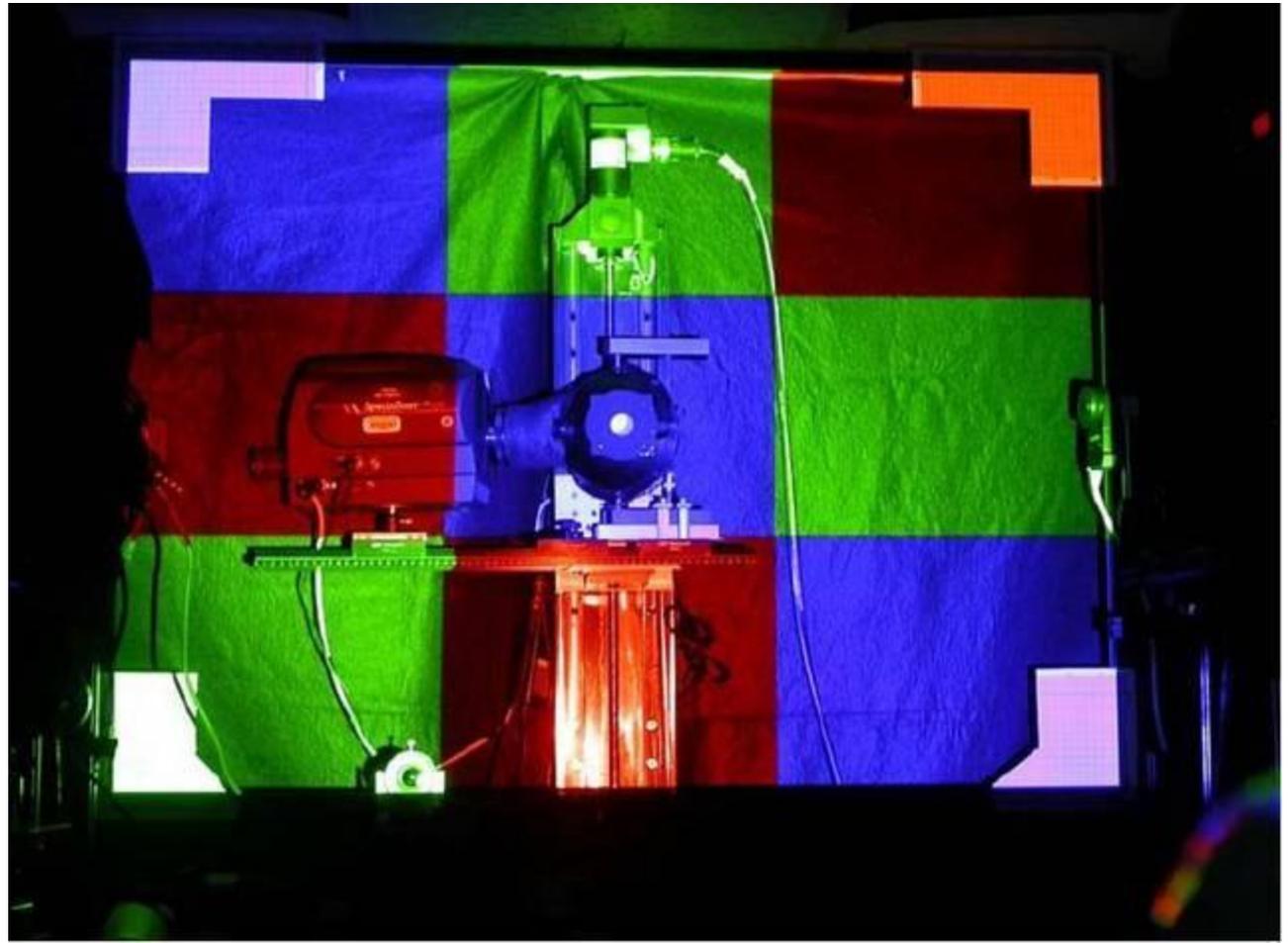
Технология «Кинемаколор» изобретёна в 1906 году, была первой в мире системой цветного кинематографа, имевшая коммерческий успех.



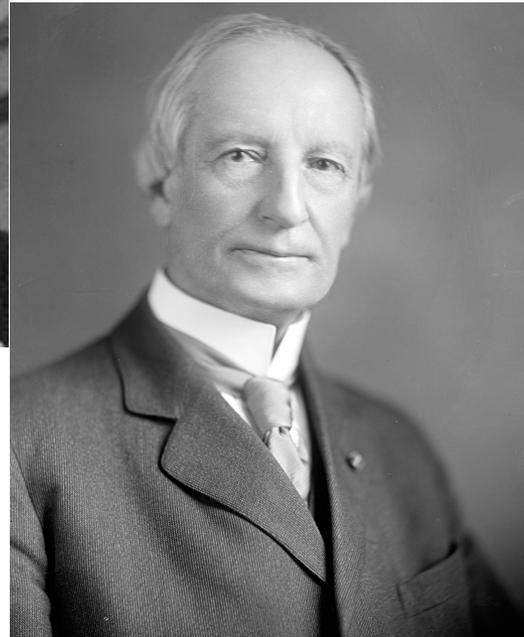
Технология изобретена англичанином Джорджем Смитом.



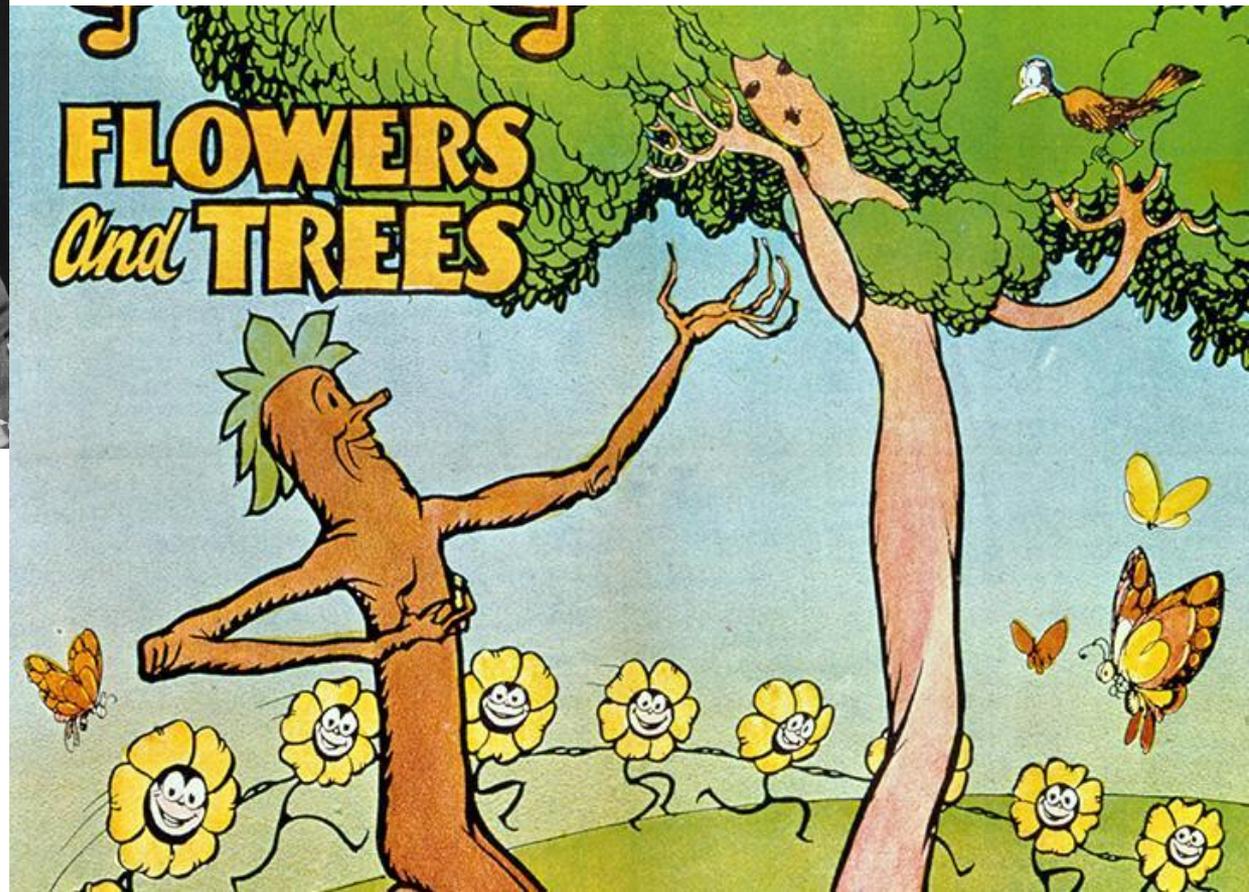
Система имела недостаток: все цвета создавались путём смешивания только двух основных цветов (красно-оранжевого и сине-зелёного).



Технология «Техниколор» – один из способов получения цветного кинематографического или фотографического изображения, изобретённый в 1917 году Гербертом Калмусом и Дэниэлом Комстоком.



Уолт Дисней впервые применил технику «Техниколор» в мультфильме «Цветы и деревья» в 1932 году.



1935 год – появление цветного кино.
Первый полнометражный цветной фильм
«Бекки Шарп» (1935 г.) американского
режиссёра армянского происхождения Рубена
Мамуляна.



«Унесённые ветром» – первая в мире полнометражная цветная кинокартина (222 минуты), снятая по трёхплёночной технологии «Техниколор» в 1939 г. режиссером В. Флемингом и продюсером Д. Селзником.

