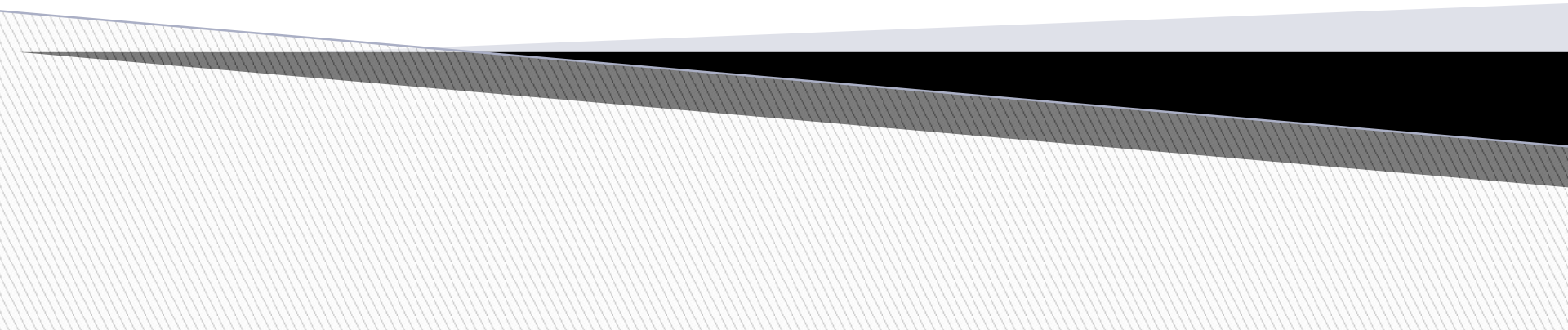

Лекция № 7-8

Современная культура: тенденции развития

Лекция по курсу «Культура и религия», для
студентов 2 курса
2017-2018 уч. год

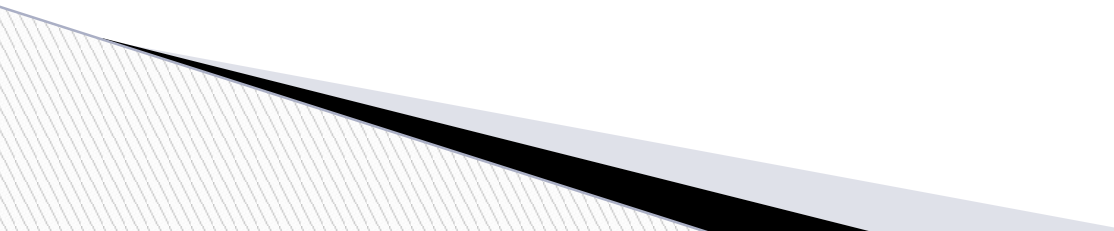

Вопросы лекции

- 1. Перспективы развития мировой культуры*
- 2. Основные направления развития художественного творчества современности*

1. Перспективы развития мировой культуры

Обсуждение будущего культуры неизбежно сводится к анализу современных важнейших тенденций и черт, которые с большей или меньшей вероятностью могут развиваться в ближайшие десятилетия. Такой анализ ведется в рамках **футурологии** – относительно новой науки, призванной прогнозировать возможное будущее человечества.

Термин «футурология» означает сферу теоретико-практического знания, направленного на анализ перспектив человека и общества. Он был введен в 1943 г. немецким социологом О. Флехтрейном для обозначения «философии будущего» - науки, свободной от идеологических соображений и социально-утопических доктрин. В 1960-х гг. он приобрел значение «история будущего» и «наука о будущем».

Пытаясь заглянуть в будущее, многие западные ученые анализируют современные политические, социально-экономические отношения и культурные процессы. Считая, что все выявленные ими тенденции в большей степени проявятся в будущем, чем в настоящее время, они экстраполируют полученные данные на ближайшее и отдаленное будущее. Благодаря таким исследованиям человечество впервые осознало угрозу глобального уничтожения не только цивилизации, но и всей жизни на планете в целом, что поставило вопрос о необходимости новых путей развития культуры и цивилизации.

Применительно к проблеме будущего культуры их прогнозы можно разделить на две основные группы –

- 1) пессимистическую
- 2) оптимистическую.

Прогнозы пессимистов

- Современная мировая культура находится в глубоком кризисе и движется к своему закату. О кризисном состоянии культуры свидетельствуют глобальные проблемы современной человечества, углубление социального неравенства, многочисленные этнические конфликты и противоречия, кризис нравственности и морали. Сторонники данной точки зрения свою задачу видят в том, чтобы предупредить человечество о грядущих невзгодах и потрясениях.

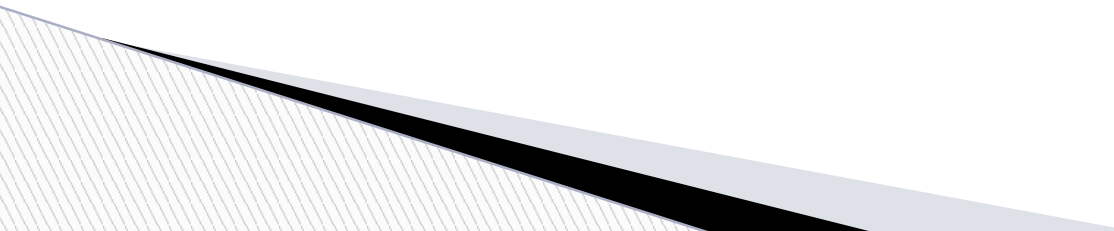
- Одним из первых исследований такого рода стал доклад **«Пределы роста»**, написанный в **1972 г.** группой западных ученых для Римского клуба. Изучив проблемы народонаселения, промышленного производства, загрязнения окружающей среды, истощения природных ресурсов, они сделали крайне тревожные выводы: если существующие тенденции культурной деятельности человечества не изменятся, то мир ждет глобальная катастрофа. Избежать ее можно, лишь внедрив новые ценностные ориентации в культуру, что требует развития новых систем образования, распространения более адекватных современности норм морали, гармонизации поведения и деятельности человека с требованиями экологической безопасности, а самое главное – качественного преобразования самого человека через развитие образования, раскрытие творческих способностей.

- ▣ Широкую известность в мире приобрели работы американского футуролога и публициста **Э. Тоффлера «Шок будущего» (1970), «Третья волна» (1980) и «Сдвиг власти» (1990)**, который доказывает неизбежность заката индустриального общества, распада социальных отношений, обострения межэтнических отношений, кризиса семьи, устаревания прежних моральных ценностей.

- В изменении массового сознания людей, осознания возможности глобальной катастрофы большую роль сыграли многочисленные антиутопии, среди которых «1984» Д. Оруэлла, «О дивный, новый мир» О. Хаксли, «Мы» Е. Замятина и др., научно-фантастические романы-предупреждения, рисующие разные варианты будущего, которое не должно наступить, например мир победившего тоталитаризма с его удушливой атмосферой и полным контролем не только над поведением, но и мыслями человека.
- Этой теме посвящен роман И.А. Ефремова «Час быка» - бесспорная классика данного жанра.

- Еще больше произведений посвящено теме мира после третьей мировой войны и глобального ядерного катаклизма. Среди них самое впечатляющее – **«Марсианские хроники» Р. Брэдбери**. Не менее популярной среди писателей темой является экологический кризис. В российской научно-фантастической литературе об этом пишет **С. Другаль**, лучшие зарубежные произведения вошли в сборник «Цвет надежды – зеленый».

Прогнозы оптимистов

- Мировая культура развивается в правильном направлении, будущее за наукой, техникой, рационально организованной экономикой и новыми технологиями. Исходя из этого они утверждают, что любые проблемы, стоящие перед обществом, могут быть решены с привлечением достижений научно-технического прогресса.
-

- В современной футурологии все чаще используется метод технологической предвидения (**technology foresight**), позволяющий заглядывать вперед на 10-30 лет. Этот метод был впервые применен в Японии в 1971 г., а через год к похожему проекту («Комплексная программа научно-технического прогресса») приступили в Советском Союзе. Сегодня технологическое предвидение используется во множестве стран, как развитых, так и развивающихся.

В Японии, например, в такой прогноз входит следующее:

- - разработка технологии, способной предсказывать крупные землетрясения (от 7 баллов) за несколько дней (2024);
- - практическое использование технологий безопасной переработки радиоактивных отходов (2021);
- - идентификация и классификация генов, обуславливающих диабет, повышенное кровяное давление и атеросклероз (2013);
- - создание метода анализа безопасности подземного хранения высокорadioактивных отходов (2016).

- Прогнозы, выполненные методом технологического предвидения, обычно конкретные, полезные и довольно точные (японские 30-летние прогнозы 1970-1985 гг. сбылись на 64-71 %).
- Группа экспертов в рамках проекта TechCast в 2008 г. опубликовала список наиболее вероятных сценариев развития человечества в ближайшие десятилетия.

Прогноз на 2010-е годы

- В **2010-х гг.** продолжится процесс развития информационных систем и электронной коммерции, в частности ожидаются увеличение объемов информационного трафика, быстрое эволюционирование имеющихся и появление принципиально новых видов электронных устройств; возможно также появление личных электронных помощников человека; стоимость информационных технологий и оборудования будет снижаться, а таким крупным корпорациям, как Microsoft, грозит крах из-за борьбы с десятками новых конкурентов; ожидается бум на рынках кино, музыки и ТВ.

Прогноз на 2020-е годы

- В **2020-х гг.** будет положено начало новой технологической революции, движущими силами которой станут «зеленый» бизнес, альтернативная энергетика и другие виды деятельности, направленные на улучшение качества жизни человека, не угрожающие окружающей среде: человечество будет массово использовать гибридные автомобили, ожидается расцвет компьютерных и биотехнологий, в результате чего появятся новые поколения медикаментов; возможны прорывы в изучении ДНК человека, что сделает реальным клонирование его внутренних органов.

Прогноз на 2030-е годы

- В **2030-х гг.** серьезные изменения произойдут в сфере образования, в частности полезными окажутся электронные помощники; будет широко распространен космический туризм, примерно в 2028 г. будет создана постоянная колония на Луне, чуть позже человек высадится на Марсе, а космос станет составной частью мировой экономики. Автодорожное движение и авиаперевозки станут практически безопасными, ожидается массовый переход от личных автомобилей к личным летательным аппаратам; авиалайнеры и поезда будут передвигаться с невиданными ранее скоростями. Возможен качественный прорыв в сфере ядерной энергетики. Однако вероятен кризис индустриализации, экологические кризисы, обострение межэтнических и межконфессиональных конфликтов, обострение проблем, связанных с оружием массового уничтожения, что способно привести к мировому кризису, по масштабам превышающему Вторую мировую войну.

Прогноз на 2040-50-е годы

- В **2040-2050-егг.** мир сольется воедино: его политическая карта и структура будут напоминать Европейский Союз или США, благодаря чему остроту кризисов удастся серьезно уменьшить.
- Ожидается, что численность населения будет бурно расти, а международный терроризм ослабнет.
- Ясно, что вероятность исполнения прогнозов, выходящих за пределы 5-лет, невелика, особенно в социокультурной сфере и области политики. В любом случае только время покажет, что сбудется из предсказанного и по какому пути будет развиваться мировая культура.

2. Основные направления развития художественного творчества современности

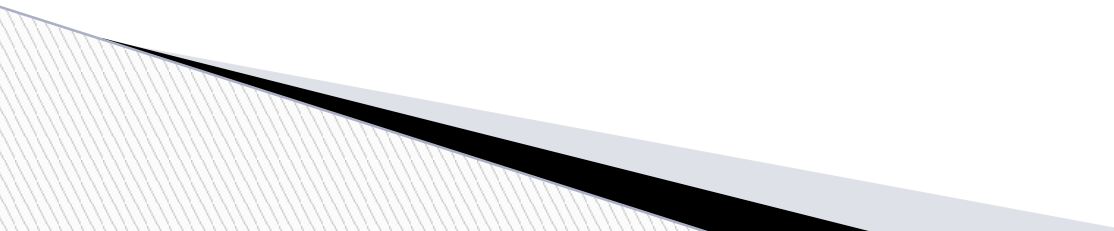
- ▣ Абстрагирование
- ▣ Реализм
- ▣ Авангардизм
- ▣ Андеграунд
- ▣ Сюрреализм
- ▣ Модернизм
- ▣ Поп-арт
- ▣ Оп-арт
- ▣ Кинетическое искусство
- ▣ Гиперреализм
- ▣ Реди-мейл

Абстрагирование

- Один из основных способов нашего мышления. Его результат - образование наиболее общих понятий и суждений (абстракций). В декоративном искусстве абстрагирование - это процесс стилизации природных форм.
- Отказ от изображения реальных объектов, предельное обобщение или полный отказ от формы, беспредметные композиции (из линий, точек, пятен, плоскостей и др.), эксперименты с цветом,
- Живопись русского художника **В. Кандинского**.
- Представители некоторых течений в абстрактном искусстве создавали логически упорядоченные конструкции, перекликаясь с поисками рациональной организации форм в архитектуре и дизайне (супрематизм русского живописца **К. Малевича**, конструктивизм и др.)

Реализм

- От фр. *realisme*, от лат. *realis* - вещественный.
 - В искусстве в широком смысле правдивое, объективное, всестороннее отражение действительности специфическими средствами, присущими видам художественного творчества.
 - Общими признаками метода реализма является достоверность в воспроизведении действительности.
 - Г.М. Коржев, М. Б. Греков, А.А. Пластов, А. М. Герасимов, Т. Н. Яблонская, П. Д. Корин и др.
-

Андеграунд

- Англ. underground - подполье, подzemелье. Понятие, означающее «подпольную» культуру, противопоставившую себя условностям и ограничениям традиционной культуры. Выставки художников рассматриваемого направления часто проходили не в салонах и галереях, а прямо на земле, а также в подземных переходах или метро, которое в ряде стран называют андеграундом (подземкой). Вероятно, данное обстоятельство также повлияло на то, что за данным направлением в искусстве XX в. утвердилось это название.

Сюрреализм

- Фр. surrealisme - сверхреализм. Направление в литературе и искусстве XX в. сложившееся в 1920-х годах. Возникнув во Франции по инициативе писателя А. Бретона, сюрреализм скоро стал международным направлением. Сюрреалисты считали, что творческая энергия исходит из сферы подсознания, которая проявляет себя во время сна, гипноза, болезненного бреда, внезапных озарений, автоматических действий (случайное блуждание карандаша по бумаге и др.) Художники-сюрреалисты в отличие от абстракционистов не отказываются от изображения реально существующих предметов, но представляют их в хаосе, нарочито лишенными логических взаимосвязей. Отсутствие смысла, отказ от разумного отражения действительности — основной принцип искусства сюрреализма.
- Сюрреалистическое направление возглавлял С. Дали

Модернизм

- Фр. modernisme, от лат. modernus - новый, современный. Собирательное обозначение всех новейших течений, направлений, школ и деятельности отдельных мастеров искусства XX в., порывающих с традицией, реализмом и считающих эксперимент основой творческого метода (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство, гиперреализм и др.). Модернизм близок по значению авангардизму и противоположен академизму.

Поп-арт

- Англ. pop art, от popular art - популярное искусство. Направление в искусстве Западной Европы и США с конца 1950-х годов. Расцвет поп-арта пришелся на 60-е годы, когда во многих странах Европы и Америки вспыхнули бунты молодежи. Молодежное движение не имело единой цели - его объединял пафос отрицания. Молодые люди готовы были выбросить за борт всю прошлую культуру. Все это нашло отражение в искусстве. Отличительная черта поп-арта сочетание вызова с безразличием. Все одинаково ценно или одинаково бесценно, одинаково красиво или одинаково безобразно, одинаково достойно или не достойно.

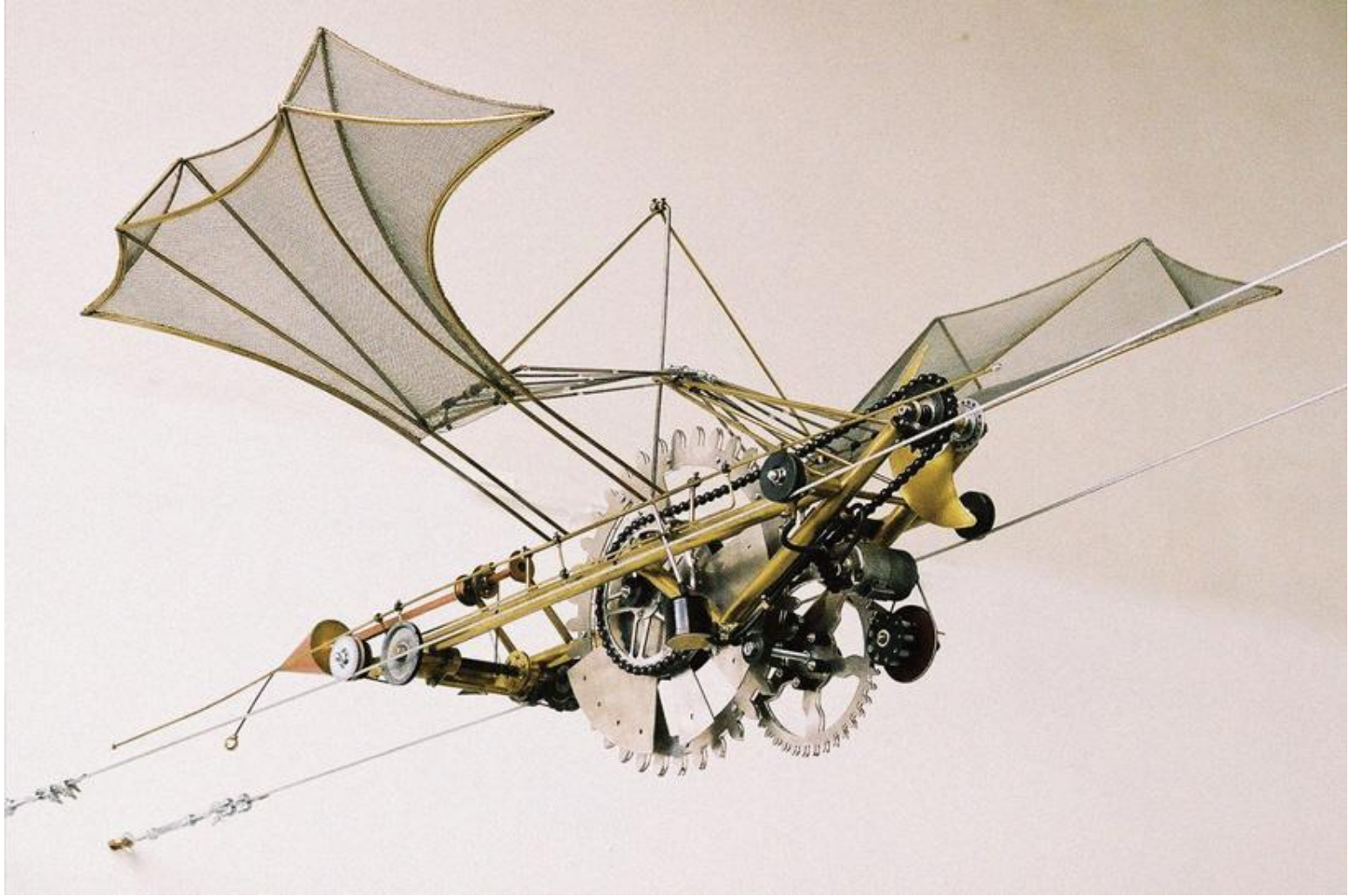
Оп-арт

- Англ. op art, сокращ. от optical art - оптическое искусство. Направление в искусстве XX в., получившее широкое распространение в 1960-х годах. Художники оп-арта использовали различные зрительные иллюзии, опираясь на особенности восприятия плоских и пространственных фигур. Эффекты пространственного перемещения, слияния, парения форм достигались введением ритмических повторов, резких цветовых и тональных контрастов, пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, извивающихся линий.

Кинетическое искусство

- Направление в современном искусстве, связанное с широким применением движущихся конструкций и других элементов динамики. Кинетизм как самостоятельное направление оформился во второй половине 1950-х годов, однако ему предшествовали опыты создания динамической пластики в русском конструктивизме (В. Татлин, К. Мельников, А. Родченко), дадаизме.
- В кинетическом искусстве движение вводится по-разному: некоторые произведения динамически преобразуются самим зрителем, другие - колебаниями воздушной среды, а третьи приводятся в движение мотором или электромагнитными силами. Бесконечно разнообразие используемых материалов - от традиционных до сверхсовременных технических средств, вплоть до компьютеров и лазеров.

Гиперреализм

- Направление в живописи и скульптуре, возникшее в США и ставшее событием в мировом изобразительном искусстве 70-х годов XX в. Другое название гиперреализма - фотореализм. Художники этого направления имитировали фото живописными средствами на холсте. Они изображали мир современного города: витрины магазинов и ресторанов, станции метро и светофоры, жилые здания и прохожих на улицах. При этом особое внимание обращалось на блестящие, отражающие свет поверхности: стекло, пластик, полировку автомобилей и др. Игра отражений на таких поверхностях создает впечатление взаимопроникновения пространств. Целью гиперреалистов было изобразить мир не просто достоверно, а сверхпохоже, сверхреально.

Реди-мейд

- Англ. ready made - готовый. Один из распространенных приемов современного (авангардистского) искусства, состоящий в том, что предмет промышленного производства вырывается из привычной бытовой обстановки и экспонируется в выставочном зале. Смысл реди-мейда заключается в следующем: при смене окружения изменяется и восприятие объекта. Зритель видит в предмете, выставленном на подиуме, не утилитарную вещь, а художественный объект, выразительность формы и цвета.

Инсталляция

- От англ. installation - установка. Пространственная композиция, созданная художником из различных элементов - бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, текстовой или визуальной информации. Основоположниками инсталляции были дадаист М. Дюшан и сюрреалисты. Создавая необычные сочетания обычных вещей, художник придает им новый символический смысл. Эстетическое содержание инсталляции в игре смысловых значений, которые изменяются в зависимости от того, где находится предмет - в привычном бытовом окружении или в выставочном зале. Инсталляцию создавали многие художники авангарда Р. Раушенберг, Д. Дайн, Г. Юккер, И. Кабаков. Инсталляция - форма искусства, широко распространенная в XX в.

Энвайронмент

- Англ. environment - окружение, среда. Обширная пространственная композиция, охватывающая зрителя наподобие реального окружения, одна из форм, характерная для авангардистского искусства 60-70-х годов. Энвайронмент натуралистического типа, имитирующий интерьер с фигурами людей, создавали скульптуры Д. Сегал, Э. Кинхольц, К. Олденбург, Д. Хэнсон. Подобные повторения реальности могли включать элементы бредовой фантастики. Другой тип энвайронмента представляет собой игровое пространство, предполагающее определенные действия зрителей.

Хэппенинг

- Англ. happening - случаемое, происходящее. Хэппенинг развивается как событие, скорее спровоцированное, чем организованное, однако инициаторы действия обязательно вовлекают в него и зрителей. Хэппенинг возник в конце 50-х годов как форма театра. В дальнейшем организацией хэппенинга чаще всего непосредственно в городской среде или на природе занимаются художники. Они рассматривают эту форму как род движущегося произведения, в котором окружающая среда, предметы играют не меньшую роль, чем живые участники акции. Действие хэппенинга провоцирует свободу каждого участника и манипуляцию предметами. Все действия развиваются по предварительно намеченной программе, в которой, однако, большое значение отводится импровизации, дающей выход различным бессознательным побуждениям.

Суперплоскость

- Superflat - термин, придуманный современным японским художником Такаси Мураками (Takashi Murakami). Термин Superflat создан для того, чтобы объяснить новый визуальный язык, активно применяемый поколением молодых японских художников, таких как Такаси Мураками: «Я думал о реалиях японского рисунка и живописи и о том, как они отличаются от западного искусства. Для Японии важно ощущение плоскости. Наша культура не обладает 3D-формами. 2D-формы, утвержденные в исторической японской живописи, сродни простому, плоскому визуальному языку современной анимации, комиксов и графического дизайна».

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**

