

Культура первой половины XX века

Цели

1. познакомить учащихся с основными направлениями культуры и искусства в первой половине XX века;
2. познакомиться с основными достижениями культуры первой половины XX века;
3. Определить место культуры в жизни человека.

Пла

1. Новые направления в искусстве. (абстракционизм, кубизм, сюрреализм)
2. Новые течения в литературе.
3. Отечественная литература и кинематограф.

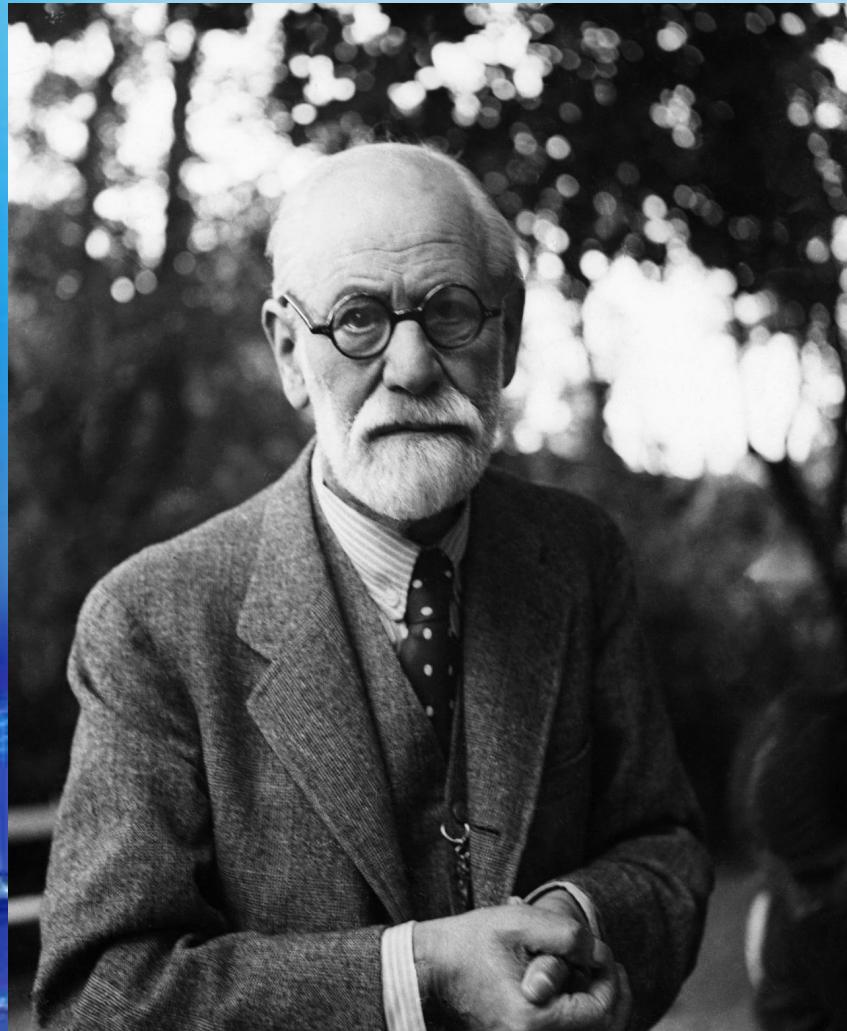
Жестокость войны, ее невиданные тяготы, разрушение нажитых материальных ценностей, гибель миллионов безвинных людей, появление на улицах городов и сел беспомощных инвалидов войны внесли в сознание европейского общества ощущение упадка, заката европейской цивилизации.

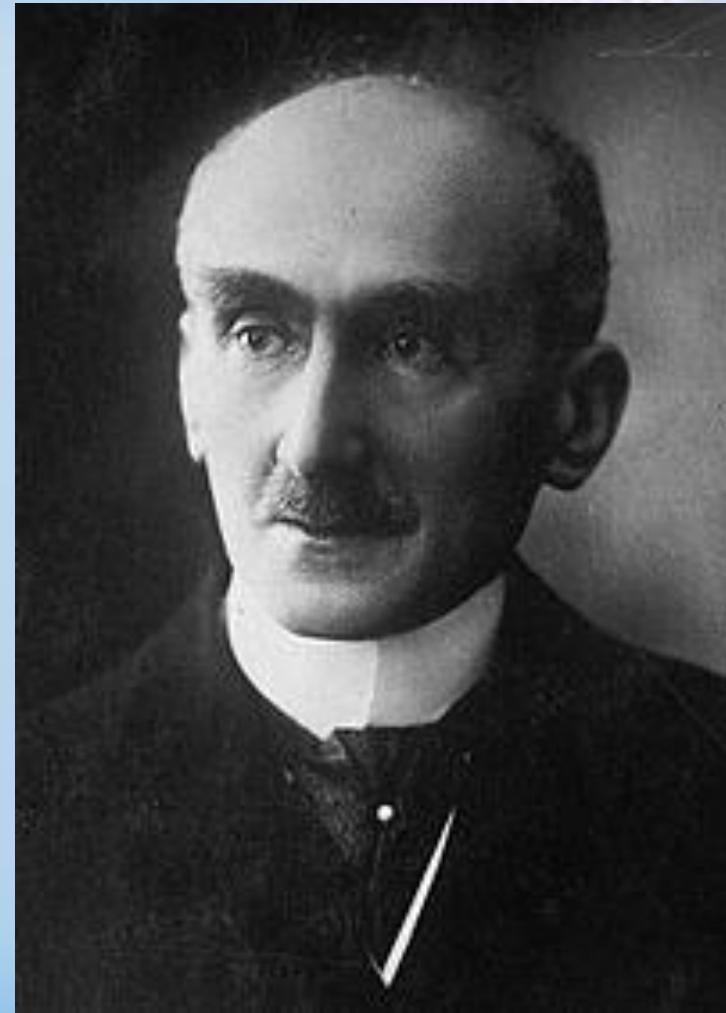
Кроме того, в общественном сознании укрепился иррационализм – чувство неверия в возможности человеческого разума. Неверие во всемогущество человеческого разума ослабило интерес к классической философии. Среди буржуазной интеллигенции становились популярными критика материализма, отрицание идей закономерности, протесты против «культта разума».

Кумирами буржуазной интеллигенции Запада в 20-х годах были два человека – австрийский психиатр Зигмунд Фрейд и французский философ Анри Бергсон.

З.Фрейд

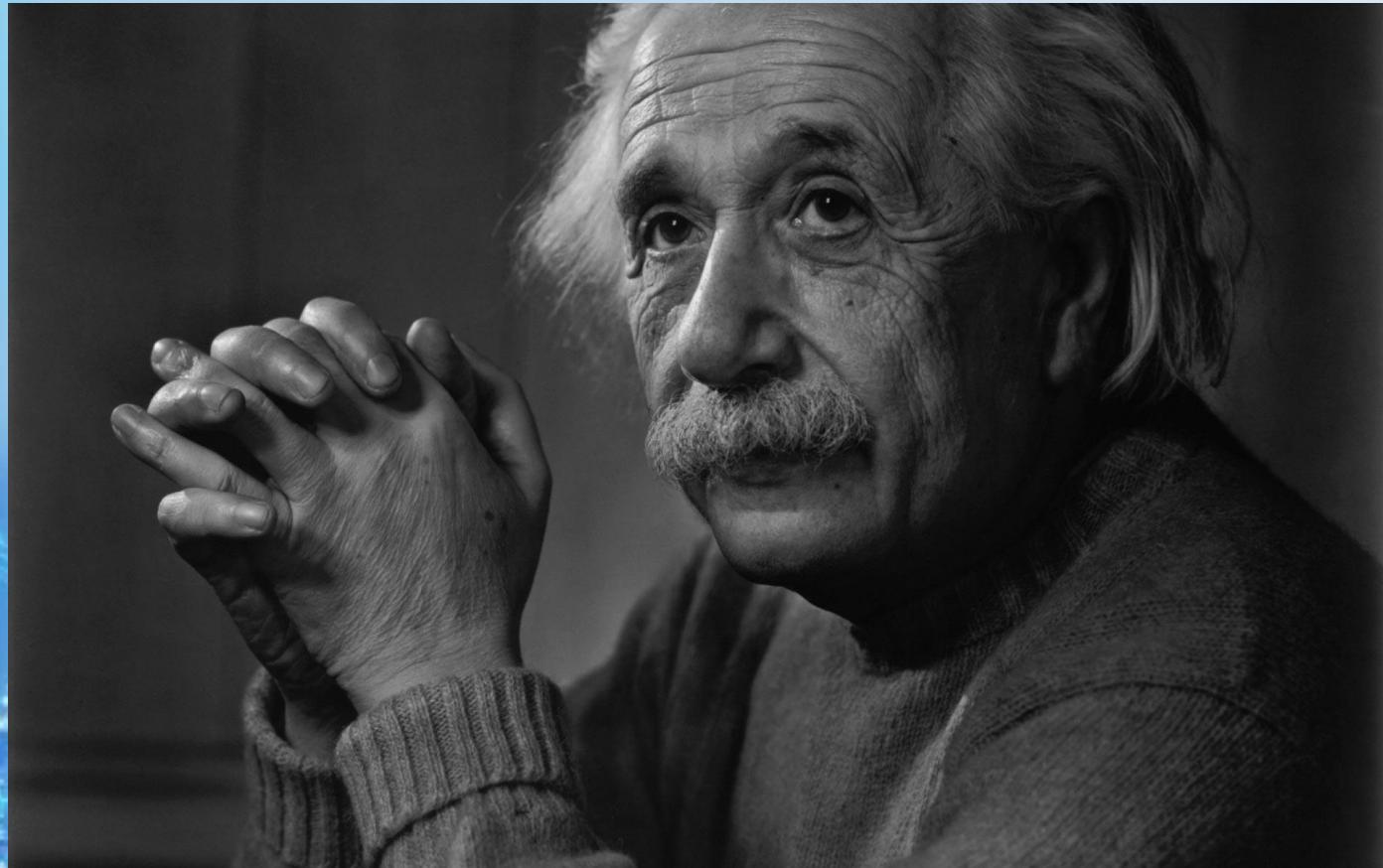

Анри Бернсон

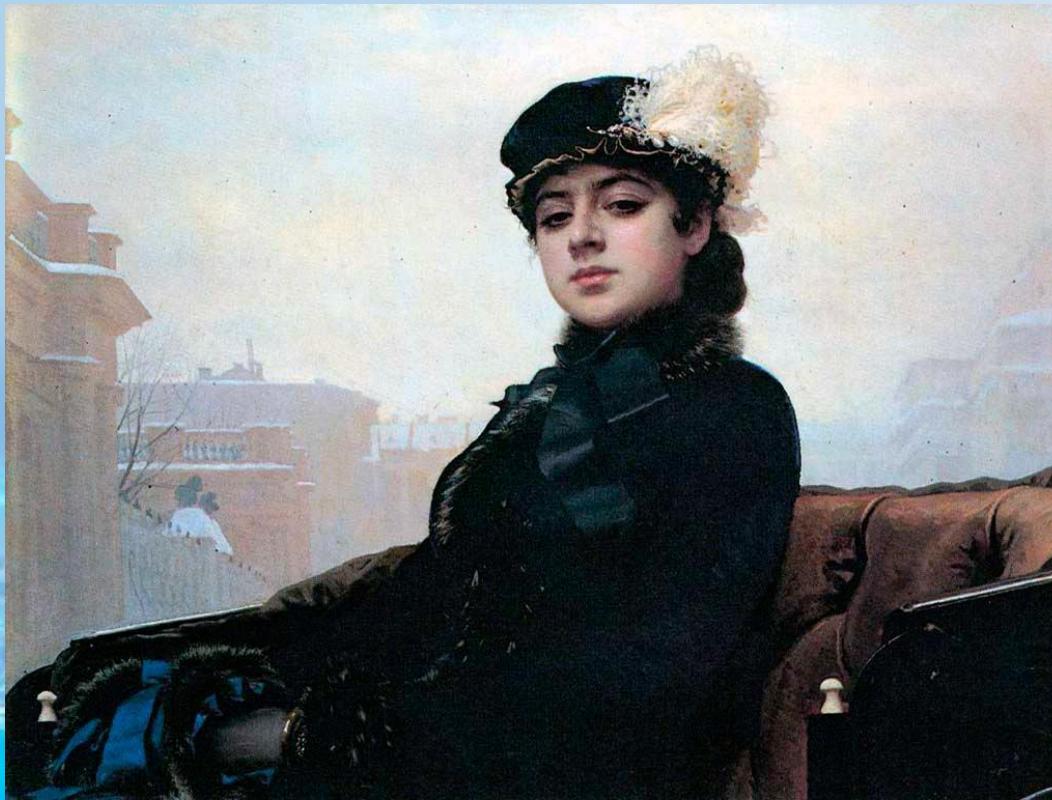

З. Фрейд (1856-1939) считал, что главной движущей силой поведения людей являются бессознательные, инстинктивные влечения, которые, вступая в противоречие с требованиями общества, разума и морали, подавляются и незаметно для самого человека вытесняются в подсознание. В некоторых случаях эти желания могут превращаться в творческую деятельность. На основе теории психоанализа Фрейд и его последователи объясняли происхождение неврозов, сновидений, психологию «лидеров» и «толпы», возникновение религии и искусства и даже весь процесс исторического развития.

Революция в физике, особенно ядерной, доказала, что на уровне атома энергия движется не постоянным потоком, а порциями, которые назвали квантами. Альберт Эйнштейн на основе теории относительности отверг ньютоновскую картину мира и доказал, что время при скоростях, близких к скорости света, замедляется, а пространство может при этом искривиться.

До Первой мировой войны в европейском изобразительном искусстве господствовал реализм. Реализм в живописи выражался в стремлении показать реальную жизнь. Художники реалисты рисовали пейзажи, сцены городской жизни, портреты, передавали на полотне богатство солнечного освещения, буйство красок и цветов окружающей среды.

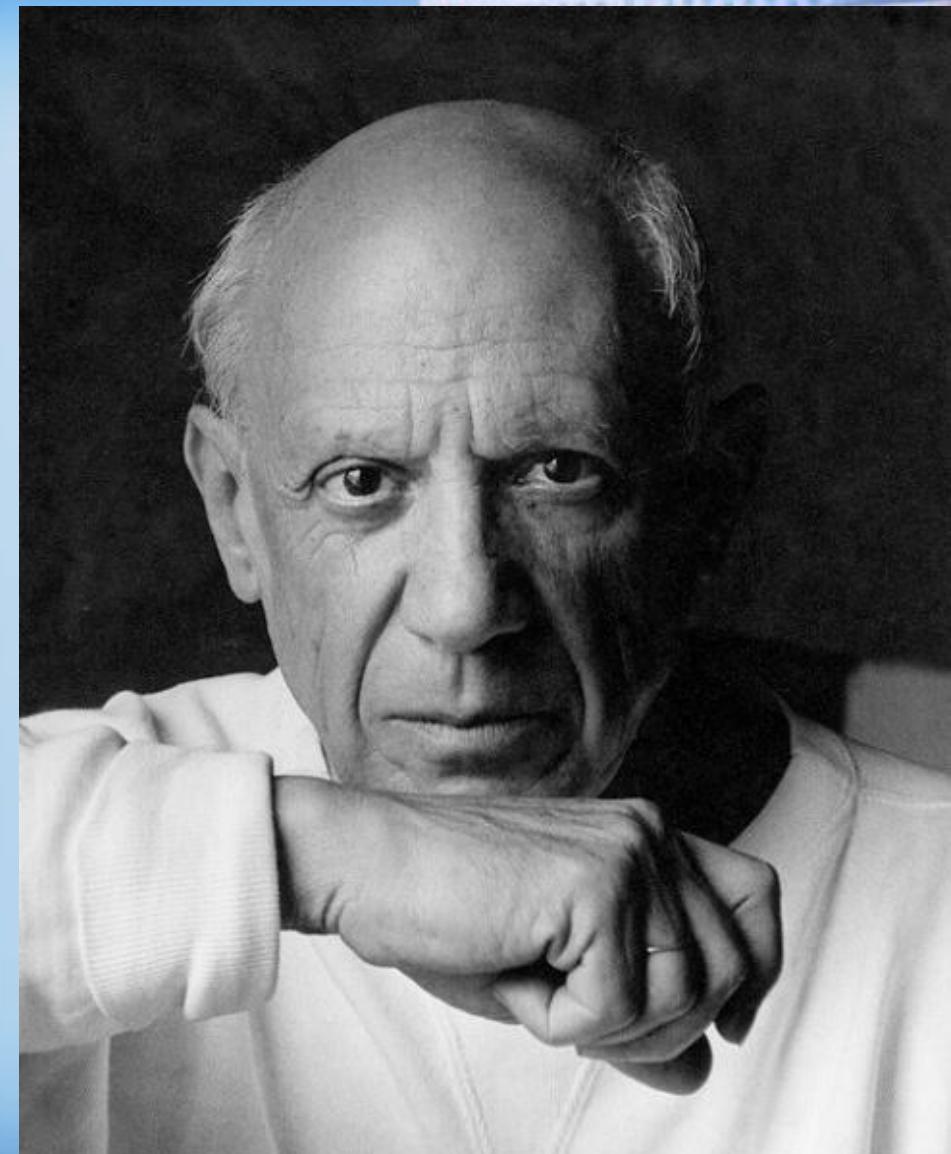

После войны, в 20-х годах, доминирующей чертой художественного творчества было наступление на «устарелый» реализм во имя осознания нового, «современного искусства». Ведущую роль стали играть такие направления, как кубизм, абстракционизм, сюрреализм, которые противопоставляли себя реализму.

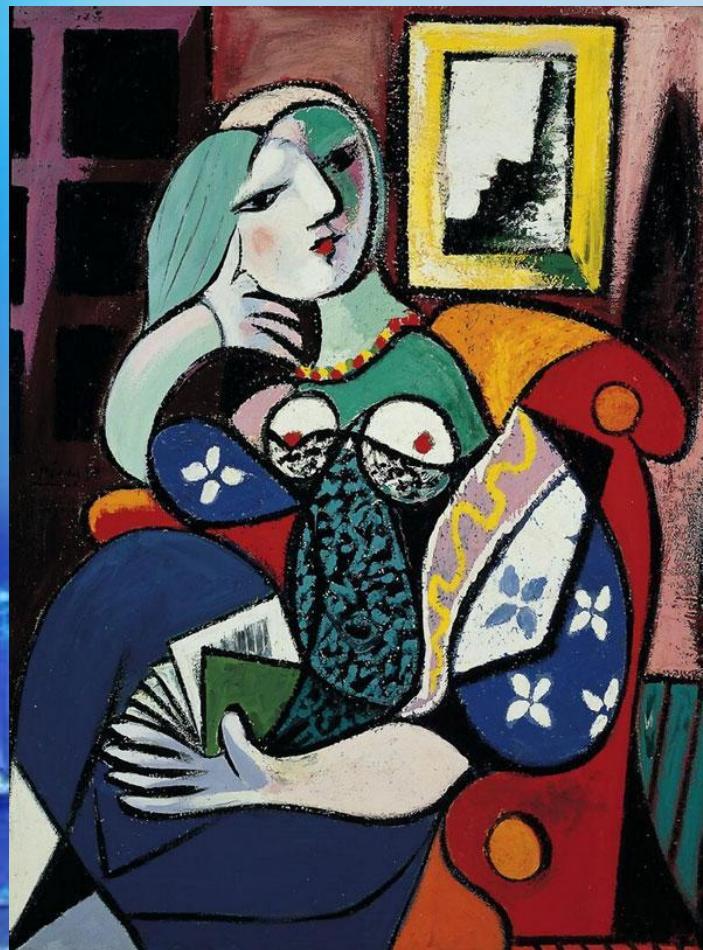
Пабло Пикассо (1881-1937) олицетворял культуру нового столетия. С начала XX веков в творчестве художника происходит перелом. Пикассо хочет «изобразить мир таким, каким его мыслит».

Творчество кубистов было направлено на то, чтобы зритель видел в природе цилиндр, шар, конус.

Практически кубизм выражался том, что картины конструировались с помощью простых геометрических форм. «Натура лишь переводится в живопись знаками», - говорил Пикассо.

Пикассо и его последователи отказываются от линейной перспективы. Показывают предмет одновременно с нескольких сторон, положений. Плоскости странным образом пересекаются, «наезжают» друг на друга, изображение напоминает геометрические фигуры – куб, конус, шар.

Женщина с книгой

Женщина, сидящая в

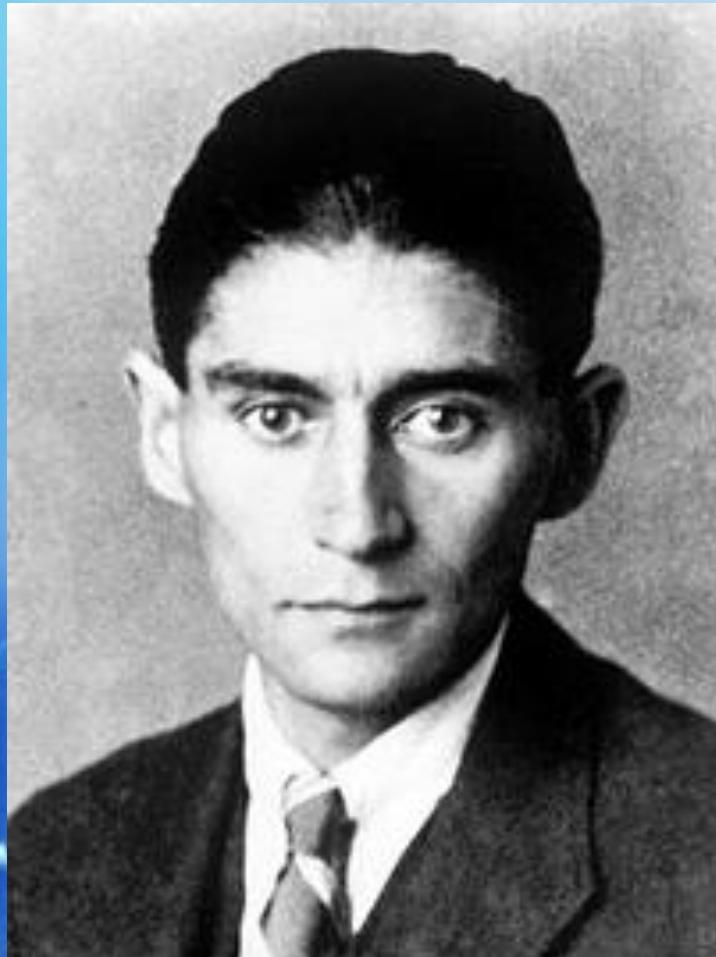
В.В.Кандинский

В 20-х годах модным течением в живописи был абстракционизм (беспредметная живопись). Абстракционисты, лидером которых был эмигрировавший из России художник Василий Кандинский (1866-1944), вообще отказались от изображений с сюжетами реальной жизни. Художественные полотна абстракционистов, нарисованные объекты или явления ничем не должны были напоминать свой прообраз. Задача абстрактной живописи – цвет ради цвета и чистые элементы композиции.

Авангардистским направлением в художественной культуре XX в. был сюрреализм (фр. - сверхреализм), ярким представителем которого был Сальвадор Дали. В обыденном понимании сюрреализм трактовался как что-то фантастическое, эксцентрическое, безумное. Внешним же проявлением является своеобразная игра с предметом , выделение его из естественной среды, соединение разнородных элементов, создание одной формы из другой.
Жанровая чистота совершенно не соблюдается.

Крупнейшими представителем модернистской литературы 20-х годов был немец Марсель Пруст, австриец Франц Кафка и ирландец Джеймс Джойс.

Франц Кафка

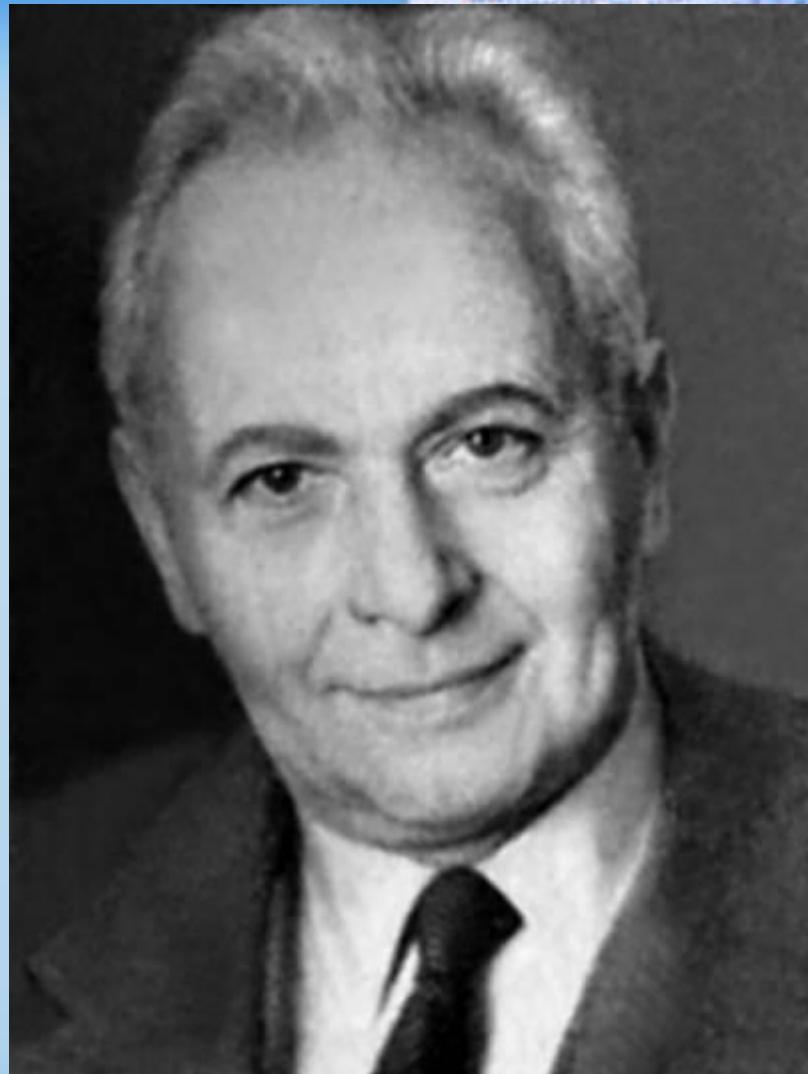
Джеймс Джойс

М.Пруст

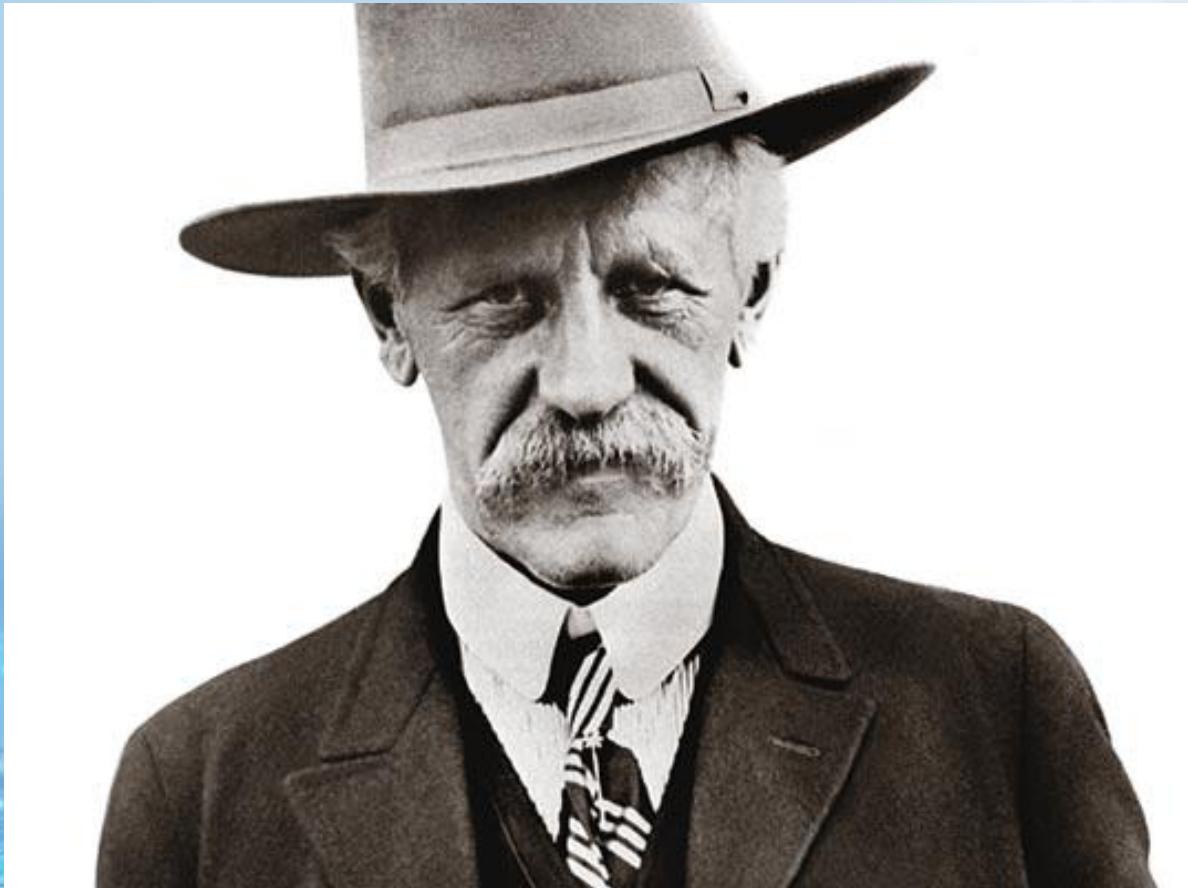
Главное произведение Пруста – серия романов «В поисках утраченного времени», которые принесли автору известность в 20-х годах XX столетия. М.Пруст сосредоточил свое внимание на изучении индивидуального сознания и субъективного мировосприятия своих героев. Не занимаясь крупными общественными проблемами, он с большим художественным мастерством воспроизводил стихийный и аналогичный «поток сознания» своих персонажей.

Наряду с модернистами продолжала работать блестящая плеяда писателей реалистического течения. Многие выдающиеся художники XX в. одинаково владели приемами авангарда и реализма. Творчество Л.Арагона и Р.Роллана – яркий пример реалистического восприятия общественного сознания. Призывая бороться за социалистический реализм, Л. Арагон написал ряд произведений (поэмы «Красный фронт», «Ура Урал»), где воспевались пролетарская революция и социалистические идеалы, показывалось развитие рабочего и социалистического движения.

Л. Арагон

Р.Ролан в период народного фронта создал роман «Очарованная душа» и драму «Робеспьер». В этих произведениях он показал народ как главную силу истории, раскрыл тему революционного и антифашистского движения среди интеллигенции.

Р.Ролан

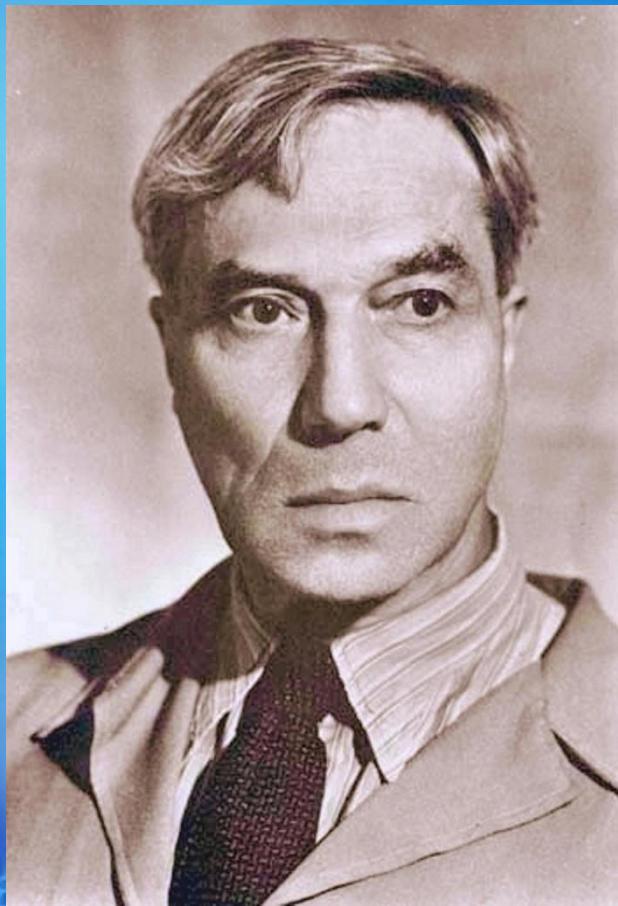
Активно включился в борьбу против фашизма художник Пабло Пикассо. Пикассо в 1937 г. выставил картину «Герника», выражавшую возмущение бомбардировкой фашистской авиацией городка Герники.

Борьба за мир, неприятие войны и фашизма – тема многих послевоенных полотен Пикассо. Пикассо создал в эти годы ряд произведений большого общественного звучания: «Голубь мира», «Лицо мира», «Война и мир». Его заслуги были отмечены присуждением ему международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Герника

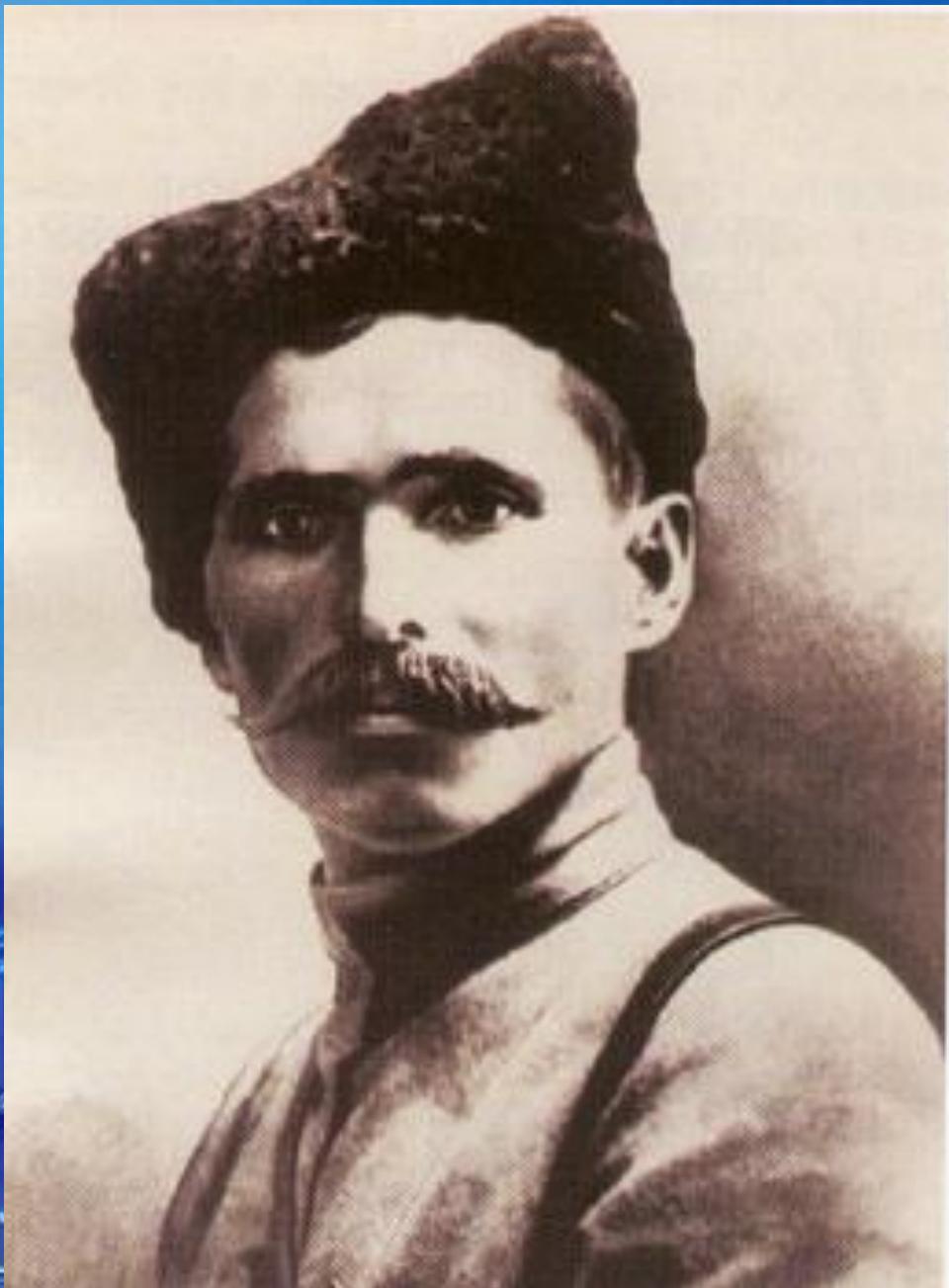
Б.Пастернак

М.Ауэзов

Многонациональная советская литература и искусство внесли достойный вклад в развитие мировой культуры человечества. Видное место в советской поэзии заняло место Б.Пастернака, А.Прокофьева, В.Маяковского, А.М.Горького. На весь союз славились имена М. Ауэзова, С.Муканова, Ж.Жабаева.

Звуковое советское кино стало самым массовым видом искусства. В 20-е – 30-е гг. увидели свет замечательные историко-революционные картины: «Чапаев», «Трилогия о Максиме», «Ленин в Октябре», «Петр I», и др., главной темой которых были революционный пафос, формирование образа борцов за советскую власть, раскрытие героических страниц русской истории.

**Спасибо за
внимание!**