

Культура XX века

Культура начала XX века

Начало XX века – «серебряный век»
(культурный ренессанс, эпоха, породившая
целую плеяду литераторов, художников,
музыкантов, философов)

1. Просвещение, издательское дело

Система образования

Высшая школа: университеты,
институты

Средняя ступень: классические гимназии,
реальные и коммерческие училища

Начальная ступень: церковно-приходские школы,
народные училища

Для рабочих – воскресные школы, рабочие курсы

Развитие периодической печати и издательской деятельности

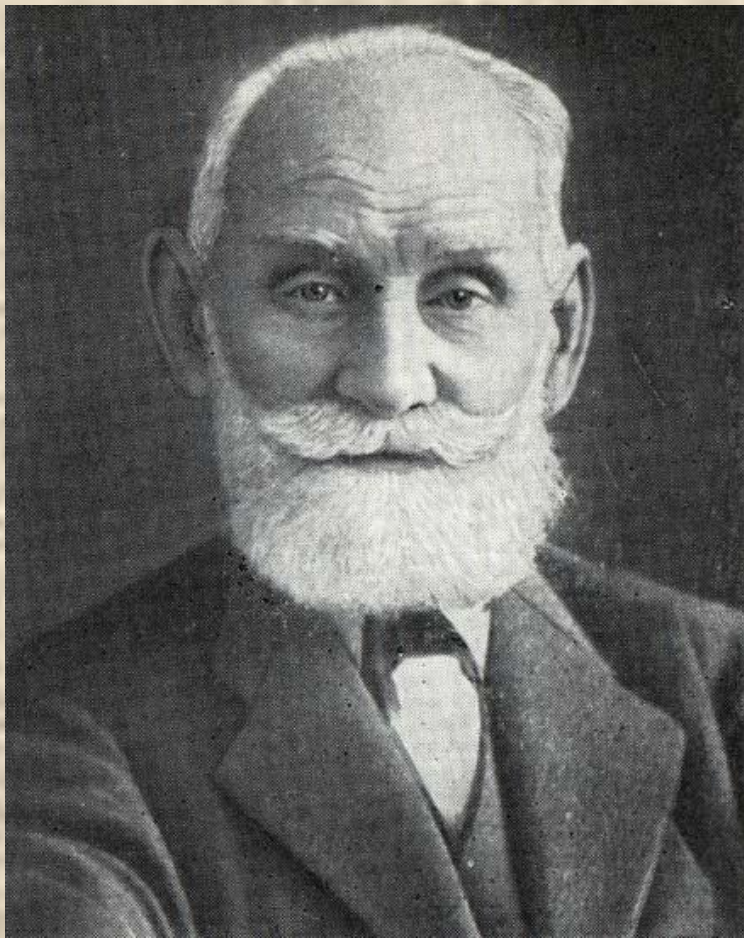
Начало века: 125 легальных газет

После первой русской революции: 1100
ежедневных газет

По количеству издаваемых книг Россия
занимала 3-е место в мире после Германии и
Японии

2. Наука

К.Э. Циолковский	Теория ракетного движения
Н.Е. Жуковский	Основы аэродинамики, самолетостроения
В.И. Вернадский	Основатель геохимии, биохимии, учение о ноосфере
И.П. Павлов, нобелевский лауреат	Учение об условных рефлексах
И.И. Мечников, нобелевский лауреат	Основоположник микробиологии
А.С. Попов	Изобретение радио
И.И Сикорский	самолетостроение

И.П. Павлов,
физиолог, создатель науки о
высшей нервной деятельности
и представлений о процессах
регуляции пищеварения,
нобелевский лауреат 1904г.

И.И. Сикорский,
пассажирский
самолет «Илья
Муромец», 1914г.

На начало XX века приходится расцвет русской религиозной философии:

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве,
В.В. Розанов, П.А. Флоренский, С.Л. Франк

1909г. – издание сборника «Вехи»:

- революция – угроза будущему России;
- призывали к социальному компромиссу;
- выдвигали идею духовного очищения личности

3. Литература

В литературе продолжает развитие критический реализм: Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Г. Короленко, А. И. Куприн, И.А. Бунин, А.Н. Толстой, В.В. Вересаев, А.М. Горький

Новые литературные течения – символизм: Д.С. Мережковский, К.Д. Бальмонт, З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов, Ф.К. Сологуб, А. Блок, А. Белый.

Футуризм: В.Хлебников, И. Северянин, Б. Пастернак, В. Маяковский.

Акмеизм: Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам.

Новокрестьянская поэзия: Н.Клюев, С.Есенин

4. Живопись. Модерн (франц. moderne – новейший, современный), стиль в искусстве конца 19 столетия – 1910-х годов.

Искусство, «питающееся фантазией»

М.А. Врубель «Демон сидящий»

Н.К. Рерих «Заморские гости»

И. Грабарь «Февральская лазурь».
1904г.

Импрессионизм в русской живописи

К.А. Коровин «Портрет Ф.И. Шаляпина»

«Мир искусства» – объединение художников,
просуществовавшее до 1924г., искавшее
новые пути в искусстве
А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, Л.С. Бакст, Е.Е.
Лансере, С.П. Дягилев
Оформляли театральные спектакли
Художественного театра и «Русских сезонов»
в Париже

Е.Е. Лансере Императрица Елизавета Петровна в Царском селе. 1905г.

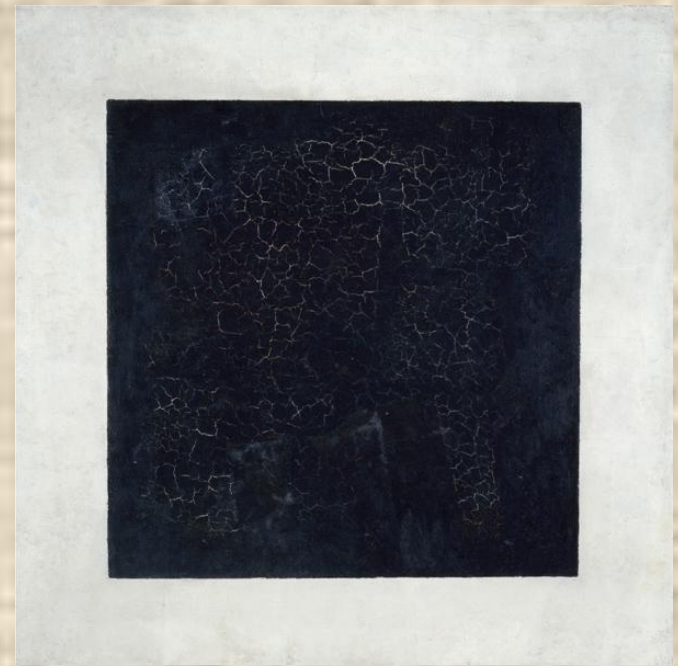
В 1910-е гг. появляются направления русского авангарда: П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, В.В. Кандинский, К.С. Малевич
Группы «Бубновый валет», «Ослиный хвост»

А.В. Лентулов «Москва»

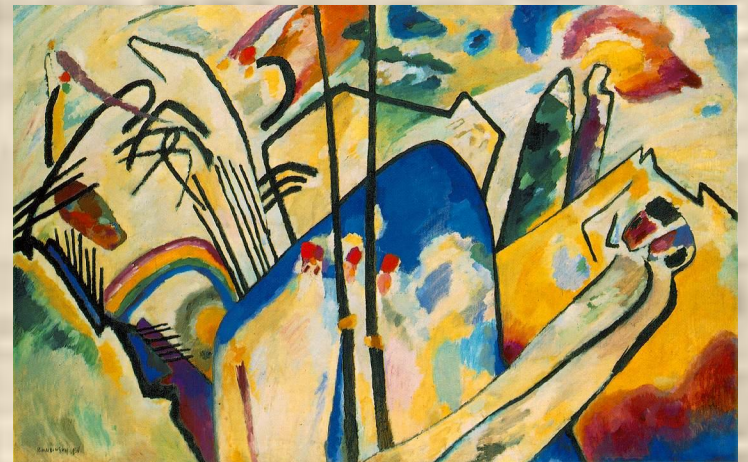
В.В. Кандинский «Казачи»

К.С. Малевич «Черный квадрат»

П. Филонов
«Крестьянская
семья»

В.В. Кандинский «Композиция №4»

К. Петров-Водкин «Купание красного коня», 1912

5. Театр

1898г. – открытие Художественного театра в Москве, основатели К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко

1904г. – открытие в Санкт-Петербурге Городского театра, созданного В. Комиссаржевской
Выдающиеся представители русской вокальной школы Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, А.В. Нежданова

Балет: М.Ф. Кшесинская, А. Павлова, В. Нижинский

Композиторы: С.В. Рахманинов, А.К. Глазунов, А. Н. Скрябин

Б. Кустодиев «Портрет Ф. Шаляпина», 1920г.

6. Архитектура

Господствует модерн:

- свободная планировка;
- подчеркнутая индивидуализированность зданий;
- отказ от симметрии;
- единый орнаментальный ритм;
- образно-символический замысел

**Ф.О. Шехтель –
здание Ярославского
вокзала в Москве,
1902-1904гг.**

Ф.О. Шехтель
Особняк З.Морозовой, жены
купца, мецената С. Морозова
1893-1898гг.

Музей-квартира А. М. Горького, построен Ф. Шехтелем в
1902 г. для С. Рябушинского

В 1892г. П. Третьяков передал свою художественную галерею в дар городу Москве. В 1893г. состоялось официальное открытие музея под названием «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». Галерея находилась в доме, который семья Третьяковых купила в ещё 1851 году. В 1902—1904 годах появился знаменитый фасад, разработанный архитектором В. Н. Башкировым по рисункам художника В. М. Васнецова. Руководство строительством осуществлял архитектор А. М. Калмыков.

7. Кинематограф

1908г. – первый отечественный игровой фильм «Понизовая вольница» («Стенька Разин»)

А.А. Ханжонков «Оборона Севастополя»,
«1812 год»

Звездами русского кино считались Вера Холодная и Иван Мозжухин

Культура 1920-1930-х гг. XX века

К концу 1918г. В основном завершилась национализация крупных библиотек, музеев, театров. Наркомат просвещения до 1929г. возглавлял А.В. Луначарский.

Главная составляющая периода 1918-1929гг. – «культурная революция» - создание социалистической системы народного образования и просвещения, формирование социалистической интеллигенции, утверждение марксистско-ленинской идеологии, создание социалистической культуры.

1922г. - создание пионерской организации

1924г. – создание комсомола (ВЛКСМ)

После Гражданской войны – массовая эмиграция, в основном – интеллигенция: А.И. Куприн, И.А. Бунин, Е.И. Замятин, ДС. Мережковский

1. Просвещение.

14 августа 1930г. – в стране всеобщее обязательное начальное обучение, в городах – неполное среднее.

В систему профессионально-технического образования входили школы фабрично-заводского обучения (ФЗУ) на базе начальной школы и техникумы.

С 1919г. Стали создаваться рабочие факультеты (рабфаки)

К концу 1930-х гг. создали 1800 НИИ

2. Наука, техника

Н.И. Вавилов	Биология, генетика
Л.С. Выготский	психология
П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе (нобелев. лауреаты)	Физика и электроника
И.Д. Папанин	Исследование дрейфующей станции «Северный полюс- 1»
В.П. Чкалов	Беспосадочный перелет в США
С.В. Ильюшин, Н.Н. Поликарпов, А.А. Туполев, А.С. Яковлев	Создание самолетов

В системе ОГПУ-НКВД появились специальные конструкторские бюро, в которых трудились заключенные. В подобных условиях создавали самолеты А.Туполев, В.М. Петляков и другие.

Вершина политической науки – «Краткий курс ВКП (б)» 1938г. Данное в нем толкование истории России с конца XIX века стало обязательным.

3. Художественная литература

Осенью 1917г. Возникло движение Пролеткульт, в котором начинали свою деятельность кинорежиссеры С. Эйзенштейн, И. Пырьев, Г. Александров.

Основные литературные группировки:

«Серапионовы братья» (М. Зощенко, К. Федин)

«ЛЕФ» (В. Маяковский, Н. Асеев)

РАПП (М.Шолохов, А. Фадеев)

В 1932г. Ликвидированы писательские организации – были созданы Союз советских писателей, Союз советских архитекторов, Союз композиторов СССР.

Главный творческий метод – «социалистический реализм» – сочетание художественных произведений с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма.

Под предлогом борьбы с формализмом начались гонения на неудобных писателей, композиторов, художников – Д. Шостаковича, Б. Пастернака, И. Бабеля, А. Платонова, С. Есенина, А. Ахматову, М. Булгакова и др.

Расцвет детской литературы: В. Маяковский, К. Чуковский, С. Михалков, А. Барто, А. Гайдар и др.

4. Театральное и музыкальное искусство. Кино.

После революции возникают новые театры – театры Мейерхольда, Вахтангова, им. Моссовета.

Кино придавалось важное значение как наиболее доступному способу пропаганды:

С. Эйзенштейн «Броненосец Потемкин» (1925г.),

В. Пудовкин «Мать» (1926г.)

Кинокомедии о счастливой советской жизни: режиссер Г. Александров, в главных ролях Л. Орлова «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»

Радио: выступления вождей, песни-марши «Широка страна моя родная» (слова В.Лебедев-Кумач, музыка И. Дунаевского)

Балет: Г. Уланова, О. Лепешинская

5. Изобразительное искусство. Скульптура

С 1918г. Начинается эпоха
плаката

Д. Моор «Ты записался
добровольцем?»

В годы Гражданской войны
возникли «Окна сатиры РОСТА
(Российское телеграфное
агенство)»

Д. Моор. Помоги. 1921. Плакат

Историко-революционная тематика:

К. Петров-Водкин «Смерть комиссара»

И. Бродский
серия портретов В. Ленина

Действовали группы художников :
АХРР (Ассоциация художников революционной России) (А. Герасимов, Б. Иогансон)
ОСТ (общество художников-станковистов) (А. Дейнека, Ю. Пименов)

А. Дейнека «Раздолье»

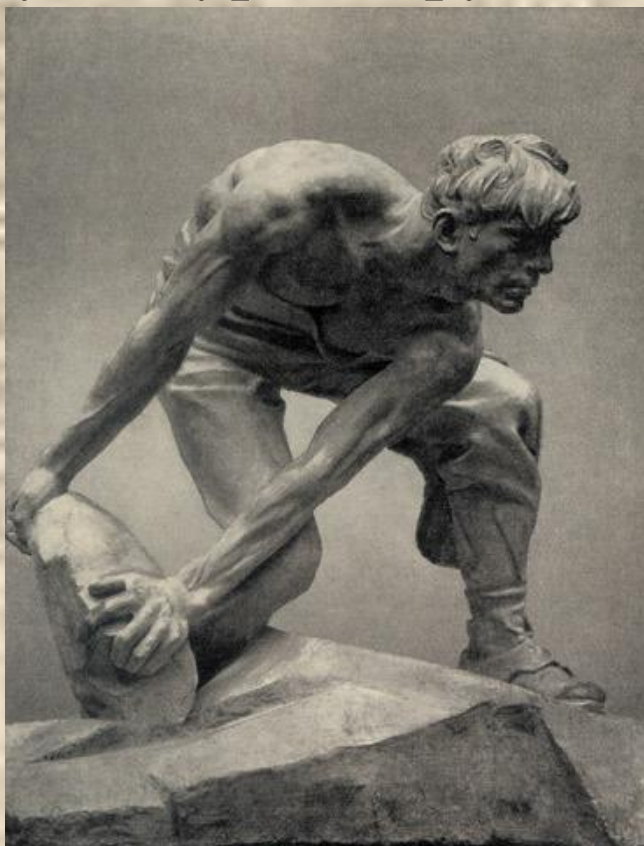

Ю. Пименов «Новая Москва»

А. Дейнека «Оборона Петрограда»

Скульптор И. Шадр «Булыжник – орудие пролетариата. 1905г.» (1927г.); В. Мухина 1937г. – скульптурная группа «Рабочий и колхозница»

Фактически под запретом оказались художники-авангардисты П. Филонов, К. Малевич

6. Архитектура

-экономичность в решении планов;

-простота;

-лаконичность.

Строительство клубов, домов культуры, домов для рабочих.

С середины 1920-х гг. – промышленное строительство (Волховская ГЭС, Днепровская ГЭС)

1930-е гг. – жилищное строительство.

1935г. – открыто Московское метро

Снос церквей и храмов (1931г. – Храм Христа Спасителя)

Мавзолей Ленина у Кремлёвской стены. Архитектор А. В. Щусев. 1924-1930гг.

Культура в годы Великой Отечественной войны

Многие писатели и поэты стали военными корреспондентами – К. Симонов («Дни и ночи», стихотворение «Жди меня»), А. Сурков (стихотворение «Землянка»), А. Твардовский (поэма «Василий Теркин»), М. Шолохов («Они сражались за Родину»), А. Фадеев («Молодая гвардия») и др. На войне погиб А. Гайдар, один из авторов «Золотого теленка» Е. Петров, казнен в плену татарский поэт М. Джалиль Поэтесса блокадного Ленинграда Ольга Берггольц «Февральский дневник», «Ленинградская поэма».

Артисты: Л.Русланова, К. Шульженко, Л. Утесов, А. Райкин, С. Лемешев
Огромной популярностью у бойцов пользовались фронтовые театры.

Осень 1941г. – в Алма-Ате на базе «Ленфильма» и «Мосфильма» была создана объединенная киностудия («Два бойца» (реж. Л.Луков), «В шесть часов вечера после войны» (реж. И. Пырьев)

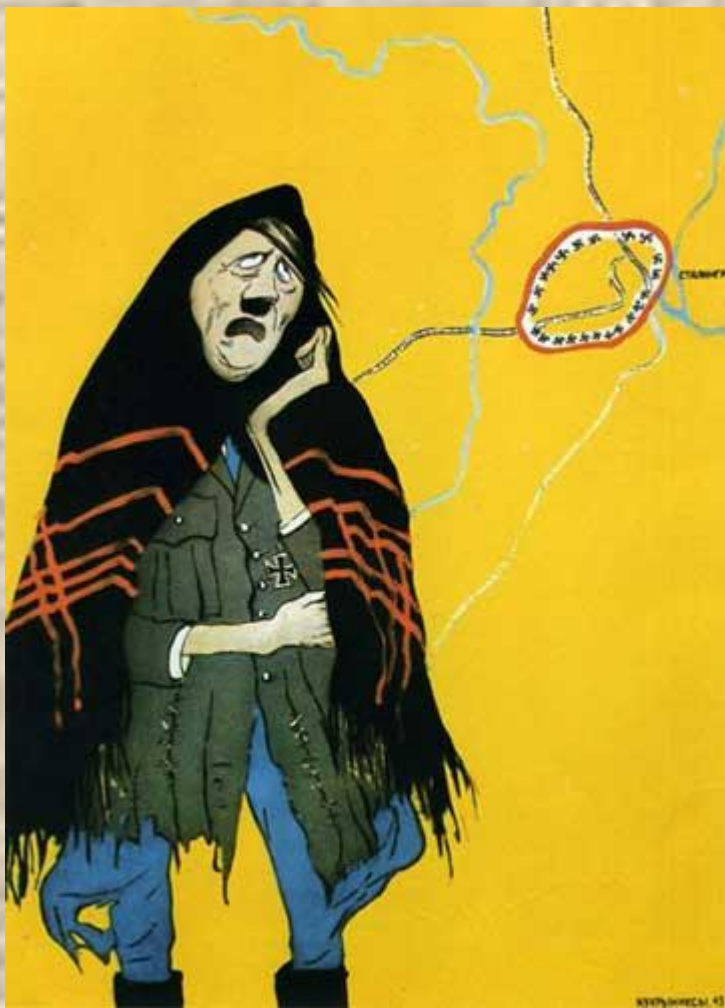
1942г. –документальный фильм «Разгром немцев под Москвой» (премия Оскар)
Символом борьбы стала песня «Священная война» (слова В. Лебедева-Кумача, муз. А. Александрова)

Посвящение блокадному Ленинграду - Седьмая симфония Д. Шостаковича

Плакатное искусство:

Окна ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза):

Художники Кукрыниксы(М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов) «Потеряла я колечко», И. Тоидзе «Родина-мать зовет!»

**БЕСПОЩАДНО
РАЗГРОМИМ
И УНИЧТОЖИМ
ВРАГА!**

«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», первый военный плакат Кукрыниксов, 1941

Кукрыниксы.
«Конец. Последние часы в ставке Гитлера». 1947-48гг.

А. Дейнека «Оборона Севастополя», 1942

П. Корин «Александр Невский».
Часть триптиха. 1942

Наука. Техника.

Конструкторы Ж.Котин, А. Морозов	Совершенствование военной техники тяжелые и средние танки «КВ», «Т-34»
Конструкторы В. Дегтярев, С. Симонов	Противотанковые ружья
Конструкторы А. Туполев, В. Петляков, С. Королев, С. Ильюшин, А. Яковлев	Новые самолеты
1943г. - Лаборатория №2 АН СССР под руководством И. Курчатова, Ю. Харитона	Работа над созданием ядерного оружия

Культура в первые послевоенные годы

Война нанесла колоссальный ущерб. Были разрушены и потеряны многие памятники культуры – Янтарная комната, дворцово-парковый ансамбль Петергофа и др.

К началу 1950-х гг. завершился переход на всеобщее семилетнее обучение. Началось восстановление разрушенных памятников культуры.

Август 1946г. – постановление ЦК ВКПБ(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», поэтессу А.Ахматову и сатирика М. Зощенко исключили из Союза писателей

1948г. – сессия ВАСХНИЛ академик Т. Лысенко и его сторонники подвергли гонению генетиков и биологов-«менделистов», были запрещены также кибернетика, социология.

Открываются институты атомной энергии, ядерных проблем, точной механики и т.д.

Новый вид архитектурных памятников - мемориальные комплексы – Некрополь советских воинов в Трептов-парке в Берлине

На рубеже 1940-1950-х гг. началось высотное строительство в Москве – комплекс Московского университета – помпезно-монументальный стиль для прославления существующего строя.

«Сталинские высотки» — семь высотных зданий, построенных в Москве в конце 1940-х— начале 1950-х гг. годов.

Главное здание МГУ на Воробьёвых горах
Выстроено 1953гг.
(архитекторы Л.В. Руднев, С. Е. Чернышев, П.В. Абросимов, А.В. Хряков, В. Насонов). Является центром огромного комплекса Московского университета

Культура в 1950-1970-е годы

«Оттепель» в культурной жизни общества:

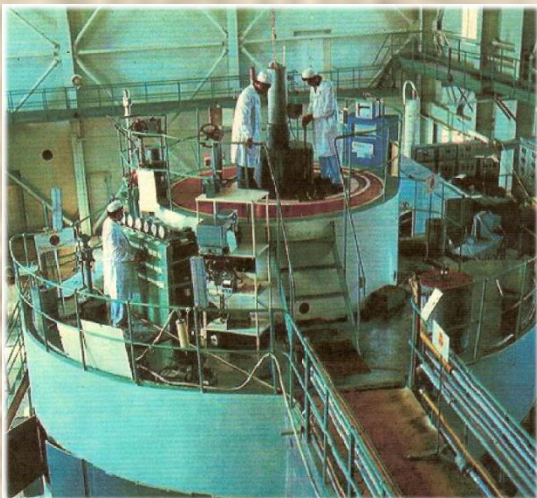
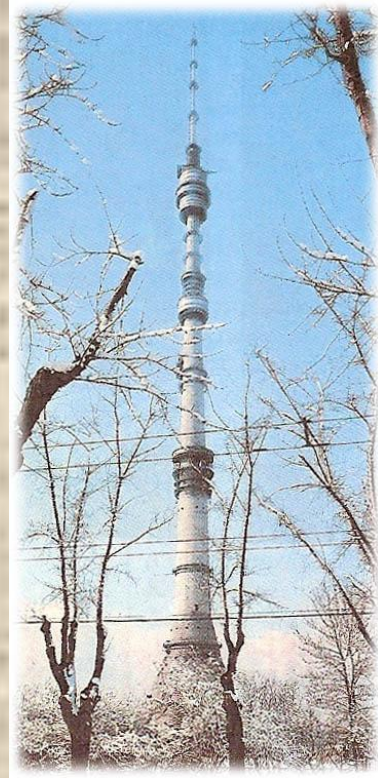
1957г. – Московский международный фестиваль молодежи.

Реабилитация осужденных в 1930-е гг. деятелей литературы и искусства (В. Мейерхольд, И.Бабель и др.). Публиковались стихи Ахматовой, рассказы Зощенко, произведения Ильфа и Петрова. Наступление на русскую православную церковь – с 1959г. массовое закрытие храмов, монастырей.

В 1958 г. началась школьная реформа – обязательное 8-летнее образование

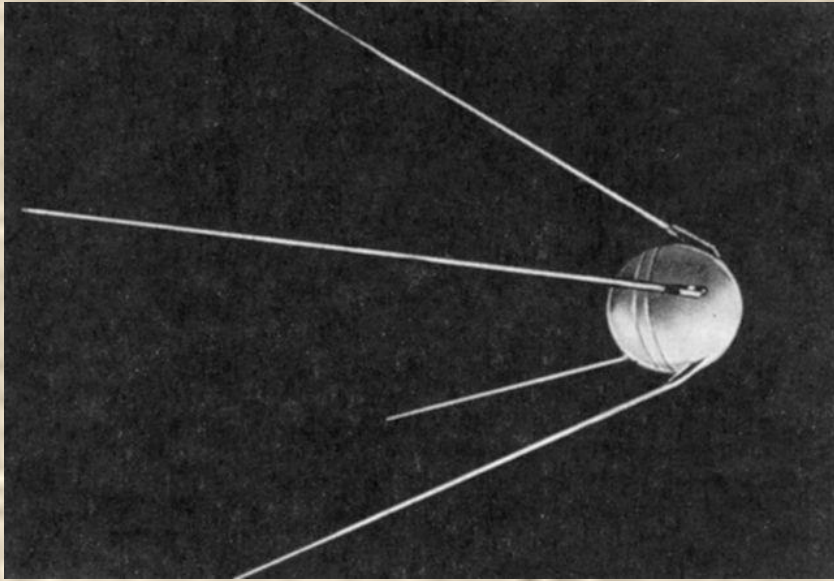
С 1957г. – началось создание Сибирского отделения АН СССР в Новосибирске

В 1956г. – в городе Дубна (под Москвой) был организован Объединенный институт ядерных исследований

Руководители работ в сфере атомной энергетики и ядерного оружия – А.Александров, И. Курчатов, Ю. Харитон, главные конструкторы ракетной техники – С. Королев, В. Бармин, М. Янгель.

Был построен космодром «Байконур», первый атомный ледокол «Ленин»

Первый искусственный спутник Земли, 1957г.

Первый атомный ледокол «Ленин», 1959г.

«Оттепель» в культурной жизни общества:

Новые журналы «Москва», «Наш современник», «Юность», «Нева» и др.

Новые театры «Современник», «Театр на Таганке» и др.

Писатели: В.Аксенов, В.Астафьев, В.Дудинцев, Ю.Бондарев, Д.Гранин, В. Шукшин, А.Солженицын

Поэты: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Р.Рождественский

Режиссеры театра – О.Ефремов, Г.Товстоногов, Ю.Любимов - и кино – Г.

Данелия, Э.Рязанов «Карнавальная ночь», М. Калатозов «Летят журавли», Г.

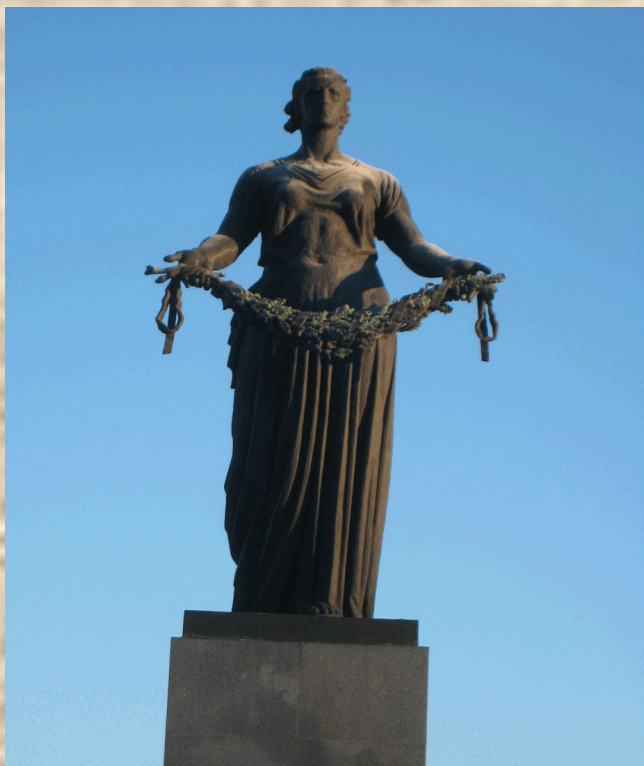
Козинцев «Гамлет», С.Ростоцкий «А зори здесь тихие», комедии Л.Гайдая

С 1957г. Регулярные встречи руководителей ЦК КПСС с деятелями культуры, где подвергалось критике все, что не вписывалось в официальную идеологию

В архитектуре продолжилось строительство мемориальных комплексов – мемориальный ансамбль на Пискаревском кладбище, комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде

Художники – Илья Глазунов, Александр Шилов

Скульпторы – Э.Неизвестный, М.Аникушин

Пискаревское мемориальное кладбище. На месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города в 1945 – 1960 гг. по проекту арх. А.В. Васильева и Е.А. Левинсона был возведён мемориальный комплекс. Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось 9 мая **1960 г.**

В братских могилах покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, 70 тыс. воинов – защитников Ленинграда.

Фигура «Мать-Родина» (скульпторы В. В. Исаева и Р. К. Таурит) на высоком постаменте четко читается на фоне бескрайнего неба. Её поза и осанка выражают строгую торжественность, в руках – гирлянда из дубовых листьев, оплетённых траурной лентой. Кажется, что Родина, во имя которой люди принесли себя в жертву, как бы возлагает на могильные холмы эту гирлянду. Мемориальная стена-стела завершает ансамбль. В центре стелы – эпитафия, написанная Ольгой Берггольц. Особую силу имеет строка «Никто не забыт и ничто не забыто».

«Родина –Мать зовет»
композиционный центр памятника-
ансамбля «Героям
Сталинградской битвы».
Скульптор Вучетич. 1959 -1967гг.
Мемориальный комплекс на
Мамаевом кургане. Волгоград.

Александр Шилов. Портрет Оленьки. 1981.

Александр Шилов. Русская красавица. 1992.

Илья Глазунов. Великий эксперимент.
1990г.

Э.Неизвестный. Надгробный
памятник Н.С. Хрущеву

М.Аникушин. Памятник А.
С. Пушкину

Культура в 1980-2000-е годы

С конца 1986г. Начали печатать литературные произведения, ранее недоступные: «Дети Арбата» А.Рыбакова, «Белые одежды» Б.Дудинцева, «Жизнь и судьба» В.Гроссмана, «Зубр» Д.Гранина и др. Огромную роль в раскрепощении умов сыграла пресса: журналы «Новый мир», «Огонек», газеты «Аргументы и факты», «Московские новости», телепередачи «Взгляд», «600 секунд» и др.

В 1988г. – торжественно празднуют 1000-летие Крещения Руси

С началом перехода к рыночной экономике на смену советской модели культуры приходит новая – рыночная модель, характеризующаяся деидеологизацией, коммерциализацией, низким качеством массовой культуры, в 2000-е гг. – огромно влияние на культуру сети Интернет.

В 1990-е резкое сокращение финансирования культуры и науки – были свернуты многие фундаментальные исследования, закрылись многие НИИ, многие ученые уехали за границу.

К началу 2000-х гг. вырастает число коммерческих вузов. В 2003г. Россия присоединилась к Болонскому процессу, взяв обязательства соответствовать европейским образовательным стандартам в сфере высшего образования.

В литературе усиливается популярность постмодернизма – протест против общества потребления (С.Довлатов, В.Пелевин).

Мировое признание получили оперные певцы Д.Хворостовский, А. Нетребко и др.

В 1990-е бурно развивалась молодежная музыкальная культура, произошло отчуждение от национальной культуры, роль книг, музеев, театров значительно уменьшилась.

Отсутствие в 1990-е гг. государственной поддержки кинематографа привело к резкому сокращению выпуска фильмов. Доминируют западные фильмы.

В конце 1990-х возродился Московский Международный кинофестиваль.

И. Глазунов
«Раскулачивание». 2010г.

