

МОДЕРНИЗМ И АВАНГАРДИЗМ

- (итал. *modernismo* — «современное течение»; от лат. *modernus* — «современный, недавний») — направление в литературе и искусстве XX века, характеризующееся отказом от традиционного искусства и стремлением создать новое.
- Если говорить конкретнее, то под отказом от традиционного искусства подразумевается
- Разрыв с традицией реализма и внешнего жизнеподобия / отход от классической эстетики Аристотеля, мимесиса.
- Под созданием нового искусства подразумевается:
- Стремление утвердить творчество, основанное на субъективном, иррациональном начале, или на идее синтеза искусств, искусства и науки и т.д.
- Повышенный интерес к художественной форме, нарочитое усложнение формы, эксперименты со стилем.

Модернизм: определение и принципы

- «Модерн» (фр. *moderne* — новейший, современный) — стилевое направление в европейском и американском искусстве (в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве) конца XIX — начала XX века.
- В различных странах стиль имел разные названия: во Франции — «ар-нуво» (фр. *art nouveau*, букв. «новое искусство») или «*fin de siècle*» (фр. «конец века»); в Англии — «современный стиль» (англ. *modern style*); в Германии — «югендштил» (нем. *Jugendstil* — «молодой стиль» — по названию основанного в 1896 году иллюстрированного журнала *Die Jugend*); в Австрии, Чехословакии и Польше — «сецессион» (нем. *Secession* — «отделение, обособление»); в Шотландии — «стиль Глазго» (англ. *Glasgow style*); в Бельгии — «стиль двадцати» (от наименования «Общества двадцати», созданного в 1884); в Италии — «либерти» («стиль Либерти»); в Испании — «модернизмо» (исп. *modernismo*); в Нидерландах — «*Nieuwe Kunst*»; в Швейцарии — «еловый стиль» (*style sapin*); в США — «тиффани» (по имени Л. К. Тиффани); в России — «модерн».
- Отличительными особенностями модерна является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям (например, в архитектуре).
- Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека.

Модернизм и модерн

АРХИТЕКТУРА

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

SALON.ru

- Модернистами просто двигало желание (скорее бессознательное) выработать новую синкретическую культуру. За их показным неверием и разочарованием стояла утопическая вера в возможность преодоления кризиса путем создания нового, ни что прежде не похожего синтеза науки и искусства, культуры и цивилизации, технократии и гуманизма. В этом созидательном стремлении принципиальное отличие модернистов от художников предыдущего жанра – декаданса. Несмотря на то, что обоим направлениям свойственен кризисный характер, между ними есть большая разница: декаданс любит происходящим упадком и не пытается его преодолеть, а модернизм пытается революционно изменить мир средствами искусства.

Модернизм как попытка преодоления декаданса

- Отвергая старые формы и средства творчества, модернисты пытались найти новые. Часто эти формы искались на стыке разных видов искусства или даже на стыке искусства и науки. Александр Скрябин мечтал о синтезе музыки и цвета. Велимир Хлебников писал стихи, в которых пытался объединить математику, лингвистику и поэзию. Василий Кандинский искал в абстрактных формах живописи высшие законы, способные соединить гармонию цветоформ, музыкальных аккордов и строгих математических формул.

Идея синтеза искусств и науки в модернизме

- Авангардизм (авангард (фр. avant-garde — передовой отряд)) — собирательное название для тех художественных тенденций, которые являются более радикальными, чем художественный стиль «модерн».
- Главное различие между модернизмом и авангардом заключается в том, что хотя оба направления стремятся создать нечто принципиально новое, но модернизм рождает это новое исключительно в сфере художественной формы. Авангард невозможен без активного "художественного антиповедения", без скандала, эпатажа. Течениями модернизма являются символизм, имажизм, экзистенциализм. Течениями авангарда являются футуризм, сюрреализм, дадаизм.

Авангард как радикальный модернизм

- Рембо был последовательным бунтовщиком и решительно отказывался от всех форм цивилизации, которую объявлял воплощением буржуазности. Поэт отбрасывал все: религию, мораль, общественные ценности и стремился к радикальному обновлению не только поэтического, но и обычного человеческого сознания. Поэзия была для него средством осуществления этой революции. Традиционная поэзия не могла выполнить такую роль, вот почему Рембо старался создать совсем новый поэтический универсальный язык, с помощью которого надеялся высвободить человеческий дух.

Артюр Рембо как символ поэтического авангарда

- «Я приучил себя к простым галлюцинациям: смотрел на здание фабрики и совершенно ясно видел мусульманский храм (мечеть), школу барабанщиков, в которой обучались ангелы, кареты на небесных дорогах, салон на дне озера, чудовищ; тайны [...] Я пришёл к тому, что стал считать хаос моего сознания священным».

А. Рембо. «Алхимия слова»

А. Рембо как предтеча сюрреализма

- Авангардистское течение в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино, существовавшее с 1916 по 1923 гг.
- Дадаизм возник в во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе, и был своеобразным анархистским протестом. Смысл своей деятельности дадаисты видели в «протесте против всего», в том, чтобы «плевать на человечество», развязавшее первую мировую войну.
- Основатель дадаизма – румынский поэт Тристан Тцара (Самуил Розеншток; 1896-1963) – собрал интернациональную группу литераторов, художников, архитекторов.

Дадаизм: анархизм и интернационализм

- Основатель течения поэт Тристан Тцара обнаружил в словаре слово «дада». «На языке негритянского племени Кру, — писал Тцара в манифесте 1918 года, — оно означает хвост священной коровы, в некоторых областях Италии так называют мать, это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынском языках. Это могло быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета. Во всяком случае — нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения».

Что такое «дада»?

- Дадаисты считали, что их главной задачей было ускорить крах европейской цивилизации, подрывая фундаментальные структуры мысли и языка. Они призывали разрушить все механизмы человеческой речи и вернуться к исходному моменту формирования языка, когда он существовал еще на уровне отдельных звуков (предъязык).

Дада как Предъязык

- Дадаисты впервые собрались 8 февраля 1916 г. в Цюрихе, в кабаре «Вольтер», открытом немецким писателем Г. Баллем. Здесь же 14 июля был оглашен «Манифест господина Антипирина» — первый манифест дадаизма.

Дадаисты и кабаре «Вольтер»

- Дадаисты посвящали свои собрания созданию «симультанно-шумовой» поэзии: они произвольно соединяли слова и фразы, включая крики, игру на фортепиано, свист и удары литавр.
- Они организовывали шокирующие выставки, ставили эпатажирующие буржуазную публику спектакли («Газовое сердце», «Бородатое сердце» Т. Тцара), проводили провокационные фестивали.

Перформансы и выставки дадаистов

- «Дадаист является наиболее свободным человеком на земном шаре» (Рихард Гюльзенбек)
- «Я против всякой системы. Наиболее приемлемая система – не иметь никакой системы» (Т. Тцара)

**«Ничто, Пустота, Дыра» -
символы дадаизма**

- «Возьмите газету. Возьмите ножницы. Подберите в газете статью такой длины, какой будет ваше стихотворение. Вырезайте статью. Затем старательно отрезайте составляющие эту статью слова и ссыпайте их в мешок. Тихонько помешайте. Потом извлекайте каждое слово в любом порядке и тщательно подставляйте одно к другому».
- Рецепт дадаистского стихотворения - не просто игра, но описание самых распространенных в авангардистской литературе и живописи примеров письма: дезинтеграция, расчленение на части, на фрагменты потерявшей смысл и цельный образ реальности, а вслед за этим монтаж, произвольное сочленение этих фрагментов, точно скопированных.

Рецепт производства стихов от дадаистов

- (от фр. *surréalisme*, буквально «сверх-реализм», «над-реализм») — течение в авангардном искусстве первой половины двадцатого века, стремившее соединить сон и реальность.
- Сюрреализм объявил своей задачей воспроизведение потока сознания и подсознания (сновидения, галлюцинации) и своим методом — разрыв логических связей, заменённых свободными ассоциациями; отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний предметов, форм, визуальный обман.
- В основе сюрреализма лежит противоречие исходного интуитивизма, спонтанности, субъективизма и стремления выбраться к внешнему миру, навести мосты к реальности. Реальность понимается при этом с натуралистической прямолинейностью и нередко с натуралистической дотошностью копируется

Сюрреализм

- «Сюрреализм. Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить, или устно, или письменно, или другим способом, реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений».

Андре Бретон. «Первый манифест сюрреализма» (1924) как «абсолютного бунта»

- По Фрейду, сновидение — работа подсознания, которое вырывается на волю, когда сознание отдыхает. Сюрреалисты разделяли соображения ученого о важности подсознания и его неисчерпаемости. Настоящее искусство сюрреалисты видят в отторжении собственной сознательной мысли, ведь мысль субъективна, а искусство должно быть наоборот — объективным. Именно таким является подсознание — сон. Сон — это продолжение реальности, но реальности объективной, которая не навязана определенными идеями сознания и не скованная Супер-Эго или так называемой цензурой сознания.
- Сон для сюрреалистов выступает в некотором роде откровением. Сальвадор Дали принимался за работу сразу же после пробуждения, когда мозг еще полностью не освободился от образов подсознания. Иногда он даже просыпался среди ночи с этой же целью. Этот метод соответствует одному из приемов психоанализа — записи сновидений сразу же после пробуждения. Считается, что с течением некоторого времени сознание притупляет, искажает, трансформирует образы из сна.

Сюрреализм: искусство как сон

**Сон,
вызванный
полетом
пчелы вокруг
граната, за
секунду до
пробуждения**

- Аполлинер стоял у истоков всех направлений авангардного искусства и, прежде всего, сюрреализма, стремящегося совместить сон и реальность. Его «лирические идеограммы» в сборнике «Каллиграммы» (1918) предвосхищают «автоматическое письмо» сюрреалистов. «Новое сознание и поэты» (1918) и предисловие к пьесе «Груды Тиресия» – манифесты модернизма и сюрреализма.

Гийом Аполлинер (Вильгельм
Аполлинарий Костровицкий)
1880-1918

S
 A
 LUT
 M
 O N
 D E
 DONT
 JE SUIS
 LA LAN
 GUE É
 LOQUEN
 TE QUESA
 BOUCHE
 O PARIS
 TIRE ET TIRERA
 T O U JOURS
 AUX A L
 L E M A N D S

РОЖОМ
 Родные тени под ТУБЫ ласковой зари
 ИЕТТА поА МИА
 АНН ЛОРИ
 МИРЕЙ и ты МАРИ
 о где вы
 как там
 вам одним
 НО
 бьет фонтан
 молитв и слез
 и рвется горлянка за ним
 Воспоминания Ручья Давно их нет
 О вас о тех кто полужив Дверь и где Давно их нет
 Они кропят небесный свод Лишь на паперге грусти
 И ваши взгляды в лоно вод Как шаг на паперге грусти
 Ложатся скорбно как вожди Где вы Креницу Вальд Библи
 О где вы Брак и Макс Жакоб Если все вы полетели
 Где сероглазый как расцвете И повяг жалобу струн
 Воспоминания мои
 А ТЕ ЧТО ОТНЯТЫ ВОЙНОЙ ВЕДУТ НА СЕВЕРЕ БУДИ
 Вокруг теми О кровавая жажда
 И расклевает олеандр ожоги ран цветы солдат

Каллиграммы Аполлинера

- Одни писали прозой, другие — стихами. Что касается прозы, ее форма определялась грамматическими правилами.
- Что же касается поэзии, единственным ее законом была рифмическая версификация, которую ничто не подрывало, несмотря на регулярные попытки ниспровержения.
- Свободный стих предал лирике свободный размах, но то был лишь первый этап на пути экспериментов, какие возможны в области формы.
- Формальные поиски приобрели отныне огромное значение. И это закономерно.

Аполлинер о свободном стихе

- Аполлинера воспринимали сложно и трудно: впечатлительный, наивный, немного суеверный; сангвиник, тиран, самодур; внутренне чистый, простой, легко сходящийся с людьми; блестящий и остроумный собеседник, постоянно готовый к шутке; певец меланхолии, поэтике которого вовсе не присуща радость... Польская писательница Юлия Хартвиг, автор превосходной книги об Аполлинере, свела воедино это удивительное разнообразие его психологических портретов: "Масштабы поэтического Гаргантюа, с трудом приспособляющегося к человеческим критериям". А чешский поэт Витезслав Незвал, один из самых последовательных проповедников Аполлинера, говорил о нем как о лирике, в стихах которого "темный язык меланхолии сплетен с розовым языком сладости и волшебства, веселости и шуток".

«Поэтический Гаргантюа» и Мистификатор

- Исследование и поиск истины - как в сфере, скажем, этической, так и в области воображения - вот основные признаки этого нового сознания".
- В то же время оно требует "невообразимой по изобилию свободы", это синтез искусств, это литературный эксперимент и это - изумление. "Именно благодаря изумлению, благодаря той значительной роли, какую отводит оно изумлению, новое сознание отличается от всех предшествующих художественных и литературных движений...
- Новое сознание - это сознание той самой эпохи, в которой мы живем. Эпохи, изобилующей неожиданностями".
- Новая эстетика, которую предлагает Аполлинер, лежит в русле объединительной идеи: это эстетика всего здорового в классической традиции и всего необходимого, чтобы отступить от нормы.

Гийом Аполлинер. «Новое сознание и поэты» (1918)

ЗА

- Изумление
- Воображение
- Машинизацию (лиризм + фонограф и кино)
- Провидчество
- Экспериментаторство и свободу творчества
- Синтез искусств
- Связь с национальной культурой
- Исследование и поиск истины

ПРОТИВ

- Эстетизма и снобизма

«Новое сознание»

- Вульгарный идеализм драматургов, пришедших на смену Виктору Гюго, искал правдоподобия в условном местном колорите, перекликающемся со скрупулезным натурализмом нравоописательных пьес...
- Пытаясь если не обновить театр, то по крайней мере сделать для этого все от меня зависящее, я подумал, что следует вернуться к самой природе, но не подражая ей на манер фотографов.
- Когда человек затеял подражание ходьбе, он создал колесо, которое не похоже на ногу. Так он, сам того не зная, открыл сюрреализм.

Предисловие к пьесе «Груды Тиресия» (1917). Об анти-мимесисе в искусстве

- Изумление — могучая новая сила. Именно благодаря изумлению, благодаря той значительной роли, какую отводит оно изумлению, новое сознание отличается от всех предшествовавших художественных и литературных движений.
- Мы утвердили его на прочном основании здравого смысла и опыта, что понудило нас доверять явлениям и эмоциям лишь в меру истины, и мы приемлем их лишь в меру истины, не стараясь придать возвышенность тому, что по природе своей комично, и наоборот. И эти истины порождают, как правило, изумление, ибо противоречат общепринятому мнению. Многие из них не были изучены. Достаточно выявить их, чтобы привести к изумлению.
- Равным образом мы можем высказать предположительную истину, которая приведет к изумлению, ибо до сих пор ее не решались представить. Но здравый смысл отнюдь не противоречит предположительной истине, иначе она не была бы истиной, даже предположительной. Так, если, вообразив, что женщины перестали рожать детей и что мужчины могли бы их заменить, я эту мысль обрисую, тем самым я выражу литературную истину, которую можно считать фантастической лишь вне пределов литературы; и я приведу к изумлению. Но моя предположительная истина не более невероятна, не более сверхъестественна, нежели истины греков, которые изображали вооруженную Афины, выходящую из головы Зевса.

Новый реализм и изумление: Г. Аполлинер

- В качестве сюжета Аполлинер использует древний миф о длиннобородом слепом старце Тиресии, который по воле богов часть своей жизни прожил мужчиной, а часть - женщиной. Аполлинер переносит действие пьесы в Занзибар. Главная героиня Тереза заявляет уже в первой сцене, что отказывается повиноваться своему мужу: «Я феминистка авторитета мужчины я не признаю/ И вообще я хочу поступать по-своему/ Мужчины уже давным-давно делают, что хотят/ в конце-то концов тоже хочу лупить врагов/ Я хочу солдатом быть ать ать ать/ Я хочу воевать и не хочу рожать/ Нет мой супруг вы мне больше не указ.../ После солдата я хочу быть артисткой/ Вот именно вот именно/ А еще депутатом адвокатом сенатором/ Министром президентом навигатором/ Врачом который лечит грипп и истерики/ Чтобы ставить клизму Европе и Америке/ Рожать и хозяйничать ни за что...»
- Произнеся эту тираду, Тереза чувствует, что у нее растут борода и усы, а ее грудь превращается в воздушные шары (красный и синий) и улетает вверх. Наличие груди или растительности на лице у Аполлинера определенно являются свидетельством гендерной идентичности.

«Женский вопрос» и андрогиния в пьесе «Грудь Тиресия»

- Чтобы перестать быть женщиной Тереза поджигает шары зажигалкой, и они лопаются: «Довольно душить/ Не станем тратить время на полеты/ Будем лучше упражняться в добродетели/ Бесспорно порок опасная штука/ Поэтому пожертвуем красотой/ Красота зацепка для греха/ Поэтому долой наши грудки»
 - . Избавившись от груди (основного признака женского пола), Тереза становится «образцовым» мужчиной и получает имя Тиресий: Чтобы завершить свои метаморфозы Тереза стягивает с мужа штаны, переодевается на сцене в его одежду, стрижет себе волосы, а мужа связывает и натягивает на него свою юбку.
 - Получив свободу, она покидает мужа со словами: «Наконец-то я поживу всласть/ Все мне доступно женщины власть».
 - Пока Тиресий пытается реализовать себя в роли мужчины, муж вынужден занять его место.
-

- Причем Жандарма не смущает заявление Мужа о том, что он является мужчиной. «Я мог бы жениться на вас несмотря ни на что через подставное лицо», - отвечает он Мужу. Муж отвергает предложение Жандарма и призывает женщин рожать детей: «Лучше рожайте детей/Стремится женщина к политике и праву/ И жизнь в супружестве ей нынче не по нраву/ Вы слышите кричит Довольно с нас ребят/ Слонихи что ли детишек нам родят».
- Во втором акте драмы Муж, наконец, «придумывает, как мужчины могут рожать детей» и производит на свет 40 049 «детишек». Дети сразу начинают вести самостоятельную жизнь и зарабатывать деньги: один из сыновей становится журналистом, а одна из дочерей разводится и начинает писать стихи.
- В конце драмы Тиресий - Тереза все-таки возвращается к Мужу со словами: «Ах жизнь без любви оказалась постылой/ Люби меня милый люби меня милый/ Не то эта сцена мне станет могилой». И даже несмотря на то, что Тереза остается «плоской, словно лист железа», пара воссоединяется.

«Мужчина, производящий на свет детей»

- "Прачечная на плоту" «корабль-прачечная», «плавучая прачечная» — знаменитое парижское общежитие на Монмартре, в котором в начале XX века проживали многие знаменитые художники, включая Пикассо и Модильяни.
- До конца XIX века в этом доме была рояльная фабрика, а потом хозяин решил сдавать здание бедным художникам под мастерские.
- Здание называли «прачечной» – внешне оно напоминало одну из плавучих барж-прачечных, какие стояли тогда вдоль Сены, да и выстиранное бельё здесь сушилось прямо на окнах. С одной стороны строение было пятиэтажным, а с другой стороны у него был только один этаж.
- В Бато-Лавуар жили скудно. Туалет, как и водопроводный кран, был один на всех. В здании не было ни газа, ни электричества; пол прогнил, лестницы шатались. Узкие комнатухи помещались вдоль длинных коридоров, отапливались они «буржуйками». Иногда у жильцов не хватало денег на уголь и хлеб – тогда они шли в кабаре «Проворный кролик», где их кормили бесплатным супом.
- В разные годы здесь жили Ван Донген и Мари Лорансен, Хуан Грис и Модильяни, Грис, Реверди и Пикассо. Последний приехал сюда в 1904 году со своим псом Фрика. (Позже вместе с Пикассо в общежитии поселилась возлюбленная – Фернанда Оливье.)
- Общежитие слыло в богемных кругах чем-то вроде «элитного» клуба. Сюда приходили Жорж Брак и Анри Матисс, Жан Кокто и Апполинер. Иногда они здесь бывали Гийом Апполинер, Жорж Брак, Анри Матисс, Жан Кокто, Гертруда Стайн и многие другие.

«Бато-Лавуар»

Le Bateau Lavoir

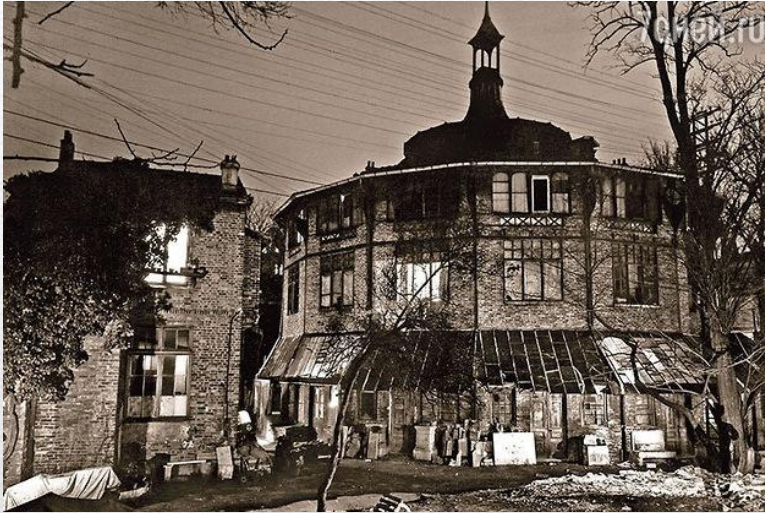
Мари Лорансен. Аполлинер и его друзья

**Мари Лорансен.
Аполлинер и его друзья.**

- Знаменитая парижская резиденция художников, комплекс коммунальных мастерских. С 1902 года ее начали возводить в районе Монпарнас как фаланстер, здание, где будут вместе жить и трудиться люди искусства, испытывающие трудности. Это скромное общежитие стало символом истории искусства XX века. В его стенах, где нашли приют талантливые художники со всего мира, родился феномен «Парижская школа».
- Оно тогда стало домом для Леже, Модильяни, Цадкина, Архипенко, Нюренберга, Кремень, Штеренберга, Шагала, Сутина, Костецкого и многих других известных людей искусства.

«Улей» Монпарнаса (La Ruche)

Парижский «улей»
