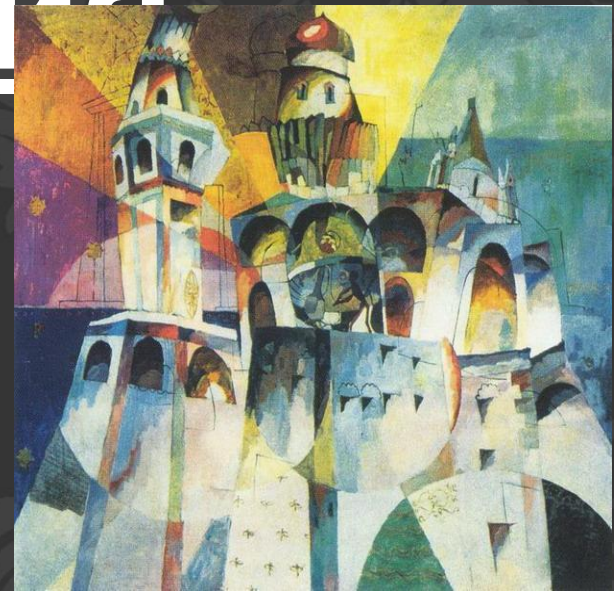

Культура первой
половины XX века:
расцвет или
деградация

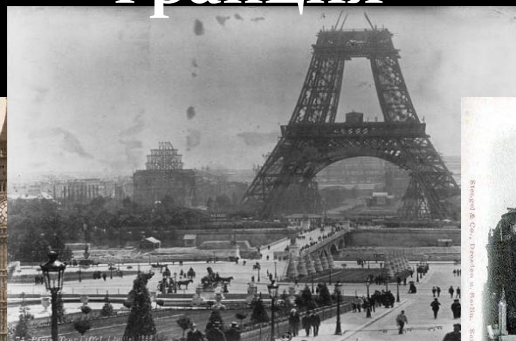

В начале XX века утвердилась семерка ведущих капиталистических стран.

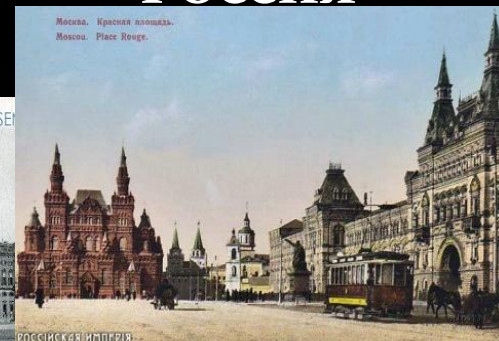
Франция

Россия

Англия

Германия

США

Италия

Япония

В этих странах произошла вторая промышленная революция. Начался век электричества, автомобиля, телефона, радио.

**КАКИЕ ФАКТОРЫ
ОКАЗАЛИ РЕШАЮЩЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА ?**

Урбанизация.

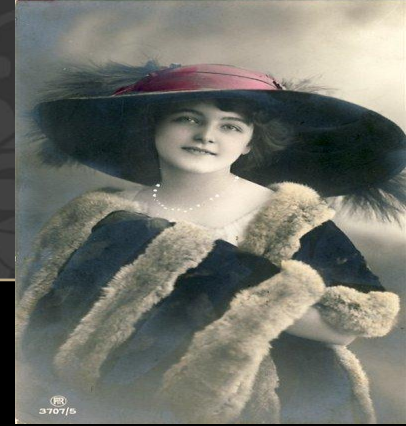
1880 год – в Европе 8 городов с населением около
1,5 млн. человек.

1914 год – в Европе 29 городов с населением
свыше 10 млн. человек.

Нью-Йорк

РАЗНИЦА БЫТА.

Человек, веками привязанный к труду на земле, генетически предрасположенный к размеренной сельской жизни, с ее постоянством, неизменностью, монотонностью, вдруг оказывается в условиях суетливого города. Здесь до тебя никому нет никакого дела, где жизнь бурлит, где ежедневно перемещаются тонны товаров, денег, людей, а изменения в жизни происходят мигами. Крестьянин может мыслить.

Очень скоро оказывается, что надежды на богатую жизнь не оправдываются – из сельской бедности человек переезжает в городскую нищету. В городе у него нет своего дома, нет единого сообщества односельчан, помощи ждать неоткуда. В сознании рушатся идеалы призвания.

Миграция.

К миграции приводят все те процессы, о которых говорилось выше – рост городов, расстройство привязанностей.

Перемещение больших масс сельских жителей в крупные города порождало серьезные социальные проблемы, т. к. немногие могли приспособиться к новым условиям жизни.

Рост нищеты в крупных городах был присущ всем индустриальным обществам

и создавал угрозу социальных потрясений.

Социальные потрясения.

Мир в начале XX века поистине бурлил – перемещение товаров, капиталов, людей приобретало общемировой характер, начала складываться мировая экономика.

Борьба за сферы влияния, вылившаяся в локальные и мировые войны, революции поставили под сомнение сам факт человеческого существования.

Утрата « коллективной идентичности», национальности, потеря себя и одновременно неустроенность быта, жизни приводили к тому, что люди теряли устойчивые нравственные убеждения и становились на путь преступлений.

Научно – технический прогресс.

Особенность XX века – скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб.

Прежде всего, это относится к условиям жизни людей, которые воздействуют и изменяют изменение создание масс, формируют позицию того, что мир можно создать искусственно. Это приводит к обострению социальных проблем, массовому участию людей в политике и отрыву от семейных и патриотических ценностей, концентрации внимания человека на условиях быта.

ВЫВОДЫ:

На развитие культуры первой половины XX века оказали особое влияние:

Урбанизация.

Миграция.

Разница быта. Расстройство привязанностей.

Социальные потрясения.

Научно – технический прогресс.

Под влиянием этих факторов начался пересмотр прежних взглядов на мироздание, нравственных ценностей.

НАПРАВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.:

A decorative floral pattern in a dark grey color, featuring stylized leaves and scrolls, is positioned at the top of the page.

Модернизм

МОДЕРНИЗМ:

это общее обозначение всех авангардистских направлений в искусстве первой половины XX в.;

претендовал на роль единственно истинного «искусства современности» или «искусства будущего»;

является ранним этапом в развитии авангардного искусства.

СИМВОЛИЗМ (ОТ ФР. SYMBOLISME – ЗНАК)

– ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ
В ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX ВВ.

Время возникновения: 1870-1880-е гг.

Место возникновения: Франция.

Особенности:

- многозначность образов,
- игра метафор и ассоциаций,
- таинственность,
- мистичность.

Получил развитие в литературе, музыке, живописи,
театральном искусстве.

ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

В литературе:

Ш.Бодлер (Франция)

М.Метерлинк(Бельгия)

В.Брюсов (Россия)

А.Блок (Россия)

В музыке:

А.Скрябин (Россия)

В живописи:

О. Бердслей (Англия) .

М.Чюрлёнис (Литва)

М.Врубель (Россия)

О.Редон (Франция)

В драматургии:

В.Мейерхольд

(Россия)

ОДИЛОН РЕДОН

Французский
художник – символист.

Годы жизни:
1840 -1916 .

Особенности творчества:

- творчество делится на «чёрный» и «цветной» периоды;
- тесное переплетение с импрессионизмом и сюрреализмом;
- мистичность и даже жутковатость.

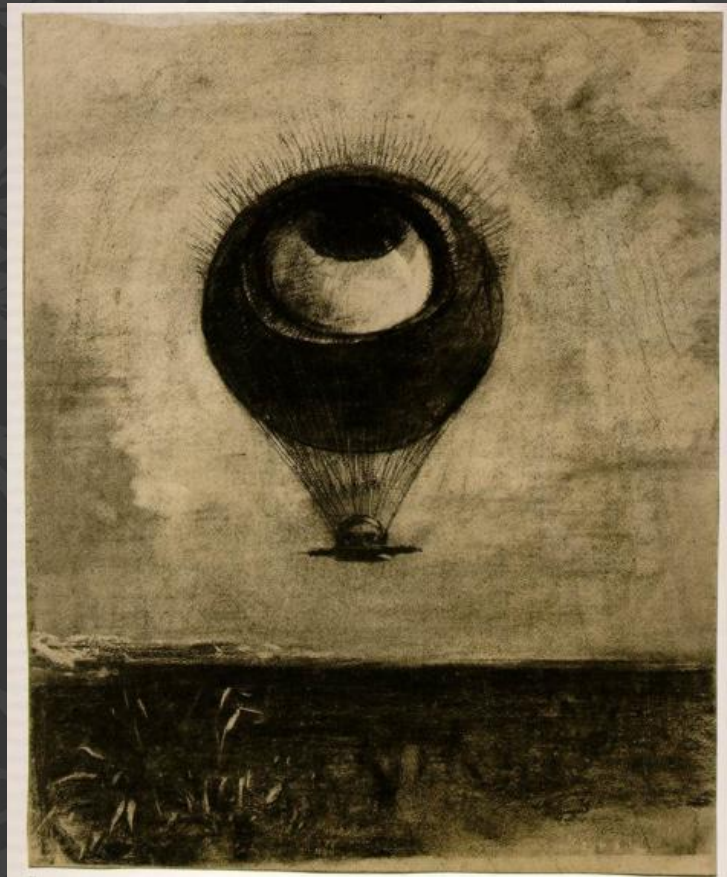

О. РЕДОН
«ВОРОН»

О. РЕДОН
«ГЛАЗ КАК
ПЛАВАН»

ПЛАВАН»

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВРУБЕЛЬ

Русский художник –
символист, график,
скульптор, декоратор,
иллюстратор.

Годы жизни:

1856-1910.

Особенности творчества:

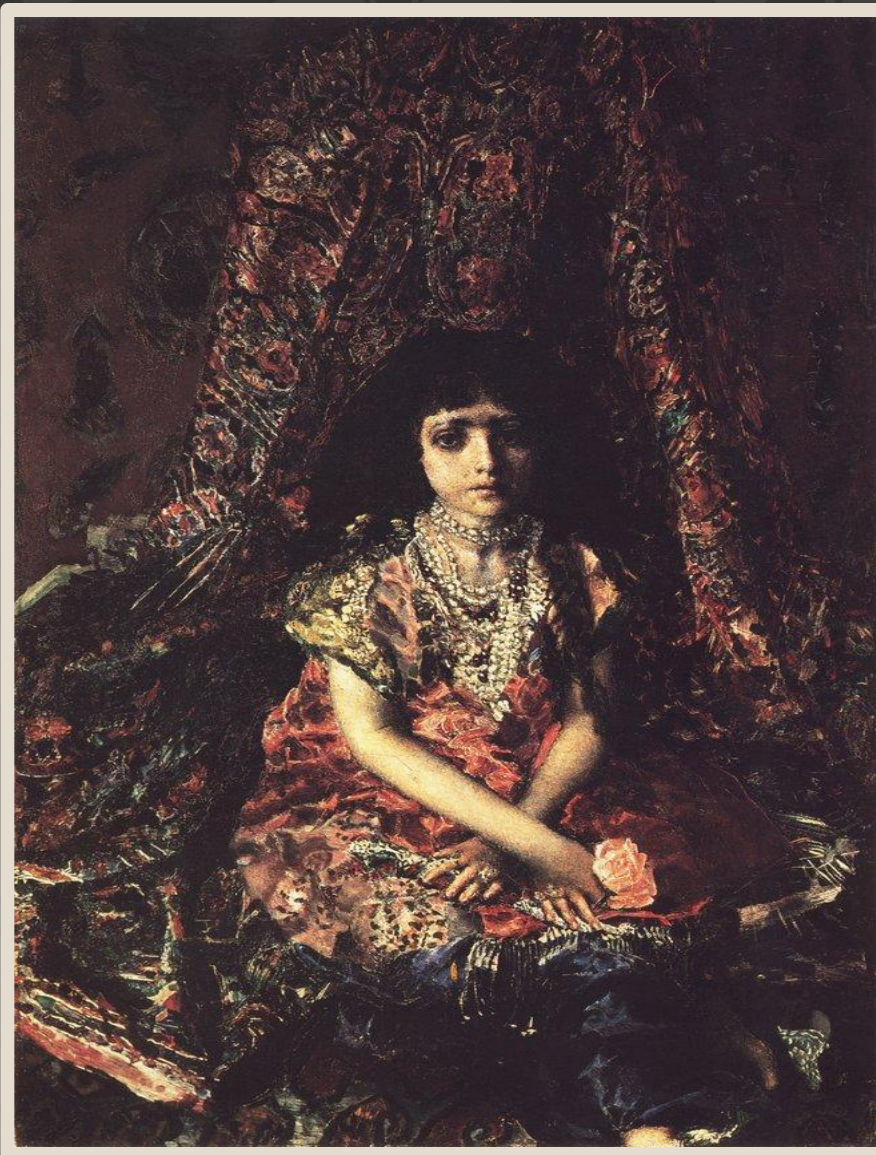
- мистичность;
- загадочность;
- таинственность.

М.Врубель

«Девочка на фоне
персидского ковра».

(1886)

АЛЕКСАНДР СКРЯБИН

(1872 – 1915)

Созданный им в 1894-1895 годах цикл из 12-ти этюдов представляет замечательнейшие образцы этой формы в мировой фортепианной литературе. Последний этюд (ре-диез минор), именуемый иногда "патетическим", - одно из самых вдохновенных мужественно-трагедийных произведений раннего Скрябина.

ИМПРЕССИОНИЗМ (от фр. IMPRESSION- «ВПЕЧАТЛЕНИЕ») – НАПРАВЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ.

Время возникновения: вторая половина XIX в.

Место возникновения: Франция.

Наиболее развит в живописи.

Особенности:

- отражение реального мира в движении;
- многоцветие.

ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

В живописи:

К.Моне (Франция)

Э.Мане (Франция)

О.Ренуар (Франция)

Э.Дега (Франция)

В музыке:

К.Дебюсси (Франция)

М.Равель (Франция)

ЭДГАР ДЕГА

«ГОЛУБЫЕ
ТАНЦОВЩИЦЫ»

ФОВИЗМ (ОТ ФР. FAUVES «ДИКИИ») – НАПРАВЛЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЖИВОПИСИ

Время возникновения:

конец XIX в. – начало XX в.

Особенности:

- эмоциональность ,
- высокая художественная выразительность,
- интенсивность цвета,
- отказ от светотени,
- простые очертания.

АНРИ МАТИСС – ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФОВИЗМА.

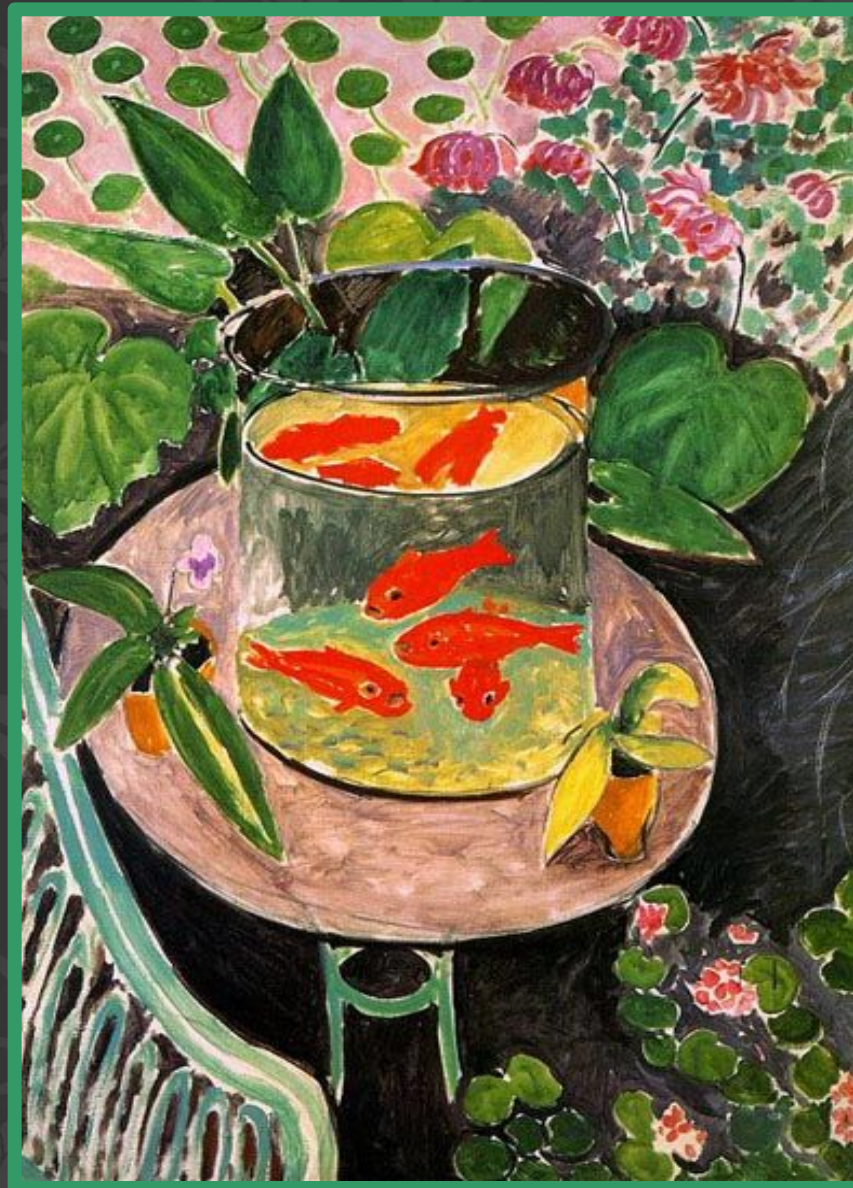
Франция.

Годы жизни:

1869 – 1954.

Художник, скульптор,
аниматор.

Анри Матисс
«Красные рыбки»
(1911)

ЭКСПРЕССИОНИЗМ (ОТ ЛАТ.EXPRESSIO «ВЫРАЖЕНИЕ») – ТЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ.

Время возникновения: 1910-1920-е гг.

Место возникновения: Германия.

Особенности:

- выражение эмоционального состояния,
- броскость и гротескность,
- анархия, бунтарство.

Представители:

- Отто Дикс (Германия)
- Эрнст Барлах (Германия)
- Эмиль Нольде (Германия)

ЭМИЛЬ НОЛЬДЕ (1867-1956)

Примером бунтарства и
броскости служит
картина «Танцующие
со свечами»

АНТИВОЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В
ТВОРЧЕСТВЕ ОТТО ДИКСА
«РАНЕННЫЙ СОЛДАТ» «ГАЗОВАЯ АТАКА»

АБСТРАКТНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ –

ДВИЖЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ, РИСУЮЩИХ
БЫСТРО И НА БОЛЬШИХ ПОЛОТНАХ.

Время возникновения: 1910-1920-е гг.

Место возникновения: Европа, США.

Особенности:

- негеометричные штрихи большими кистями;
- dripsлинг (выдавливание красок на холст, капли красок);
  - спонтанность;
  - импровизация.

ДЖЕКСОН ПОЛЛОК (США, 1912-1956) –
ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБСТРАКТНОГО
ЭКСПРЕССИОНИЗМА

«Алхимия»

СЮРРЕАЛИЗМ (от фр. SURREALISME - «СВЕРХРЕАЛИЗМ») – ТЕЧЕНИЕ В ИСКУССТВЕ XX ВЕКА, ПРОВОЗГЛАСИВШЕЕ ИСТОЧНИКОМ ИСКУССТВА СФЕРУ ПОДСОЗНАНИЯ

Время возникновения: начало 1920-х гг.

Место возникновения: Франция.

Особенности:

- парадоксальное сочетание форм,
- самоценность зрелищности явлений,
- алогизм композиций,
- контрастное сочетание обыденного и чудесного.

ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

В литературе:

А.Бретон (Франция)

Б.Поплавский (Россия)

В кинематографе:

Л.Бунюэль (Франция)

Ж Кокто (Франция)

Ян Шванкмайер (Чехия)

В живописи:

С.Дали (Испания)

М.Эрнст(Германия)

Р.Магритт (Бельгия)

М.Шагал (Россия)

Фотография:

Ф.Халсман (Латвия,
Германия)

Рене Магритт.

Годы жизни:

1898 – 1967.

Особенности творчества:

- невозмутимость стиля,
- предметы не теряют своей предметности,
- его творчество – это борьба с обманчивой самоочевидностью.

Р.МАГРИТТ «ЭТО НЕ ТРУБКА»(1930Г.
ЦИКЛ «ВЕРОЛОМСТВО ОБРАЗОВ»).

Ceci n'est pas une pipe.

Magritte

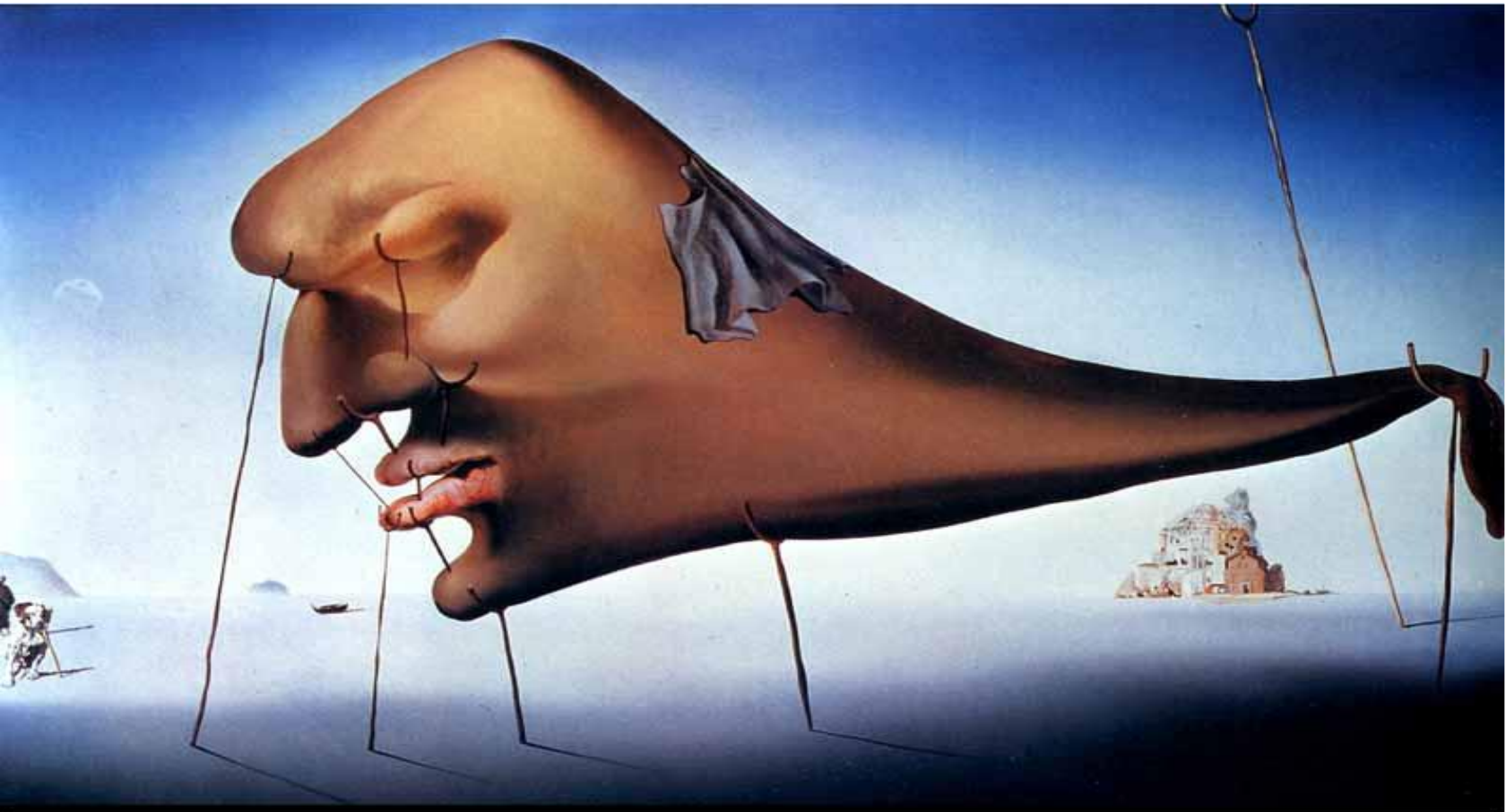
САЛЬВАДОР ДАЛИ – ЯРЧАЙШИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.

Испания, Франция.

Годы жизни: 1904 – 1989.

С.ДАЛИ «СОН». 1937Г.

Сон, 1937. холст,масло.

ВЫВОДЫ:

Модернизм – это попытка уйти от реального мира.
Апогей отказа от реальности наступит во второй половине XXв. в форме
театра абсурда.

АВАНГАРДНОЕ

ИСКУССТВО

АВАНГАРД

(Avant-garde, «передовой отряд»)-общее название течений в европейском искусстве , возникшее на рубеже XIX – XX веков, выраженное в полемическо-боевой форме.

Его временные рамки : 1870-1938 годы.

ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

П.Пикассо

(Испания)

Ж.Брак

(Франция)

Ф.Леже

(Франция)

Х.Грис

(Испания)

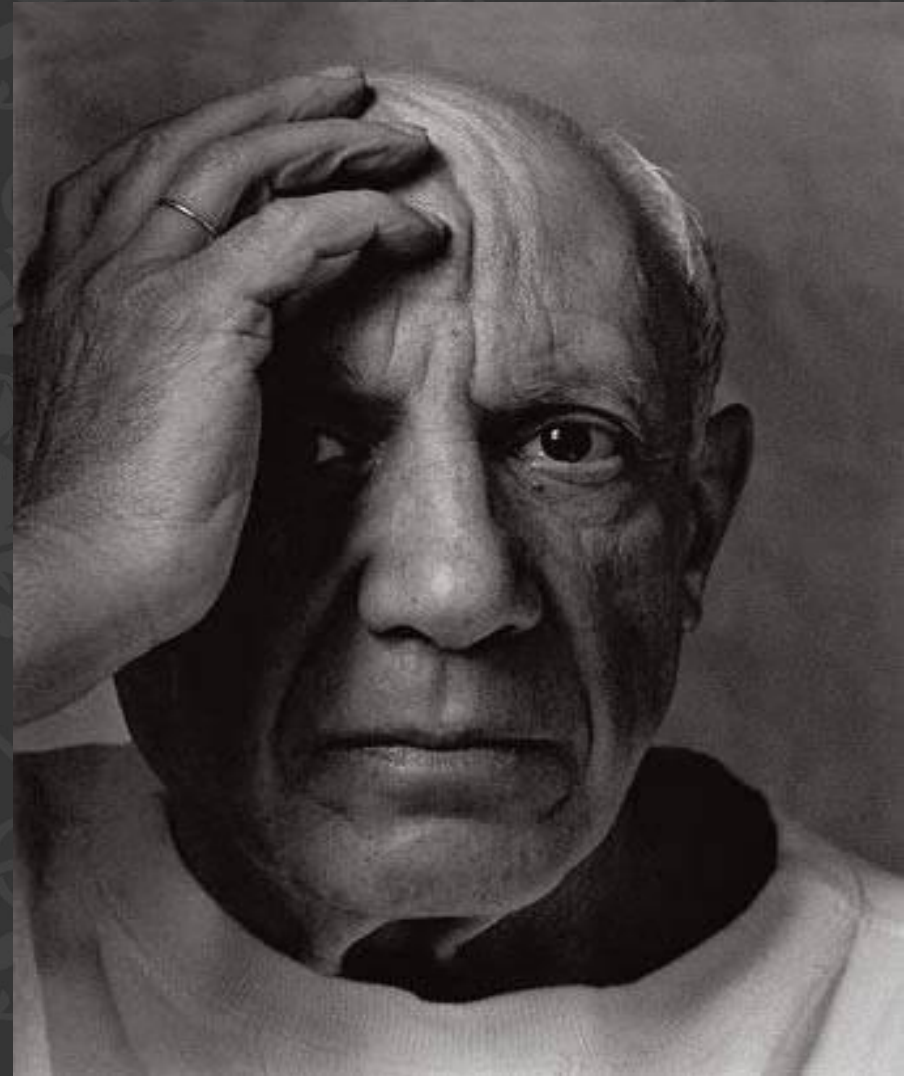
ПАБЛО ПИКАССО

1881-1973

Испания.

Художник, скульптор,
график, керамист,
дизайнер.

Основатель кубизма.

П.ПИКАССО «ГЕРНИКА».1937Г.

Поводом к созданию картины стало событие апреля 1937 г. , когда немецкая и итальянская авиация бомбила и разрушила небольшой городок басков Герника.

**П.ПИКАССО «ГОЛУБЬ МИРА».
1950Г.**

Под влиянием
событий,
свидетелем
которых он был,
Пикассо
становится
гуманистом.

ДАДАИЗМ.

от франц. Dada- «бессвязный лепет новорожденного»

Время возникновения: 1916 г. (Первая мировая война)

Особенности:

- **иррациональность.**
- **отрицание признанных канонов в искусстве.**
- **цинизм.**
- **бессистемность.**
- **разрушение эстетики.**

В 20-ые годы слился с сюрреализмом.

Яркие представители

М.Дюшан (Франция, США)

М.Эрнст (Германия, Франция)

Т.Тцара (Румыния, Франция)

ТРИСТАН ТЦАРА.

(1896-1963)

Румыния,
Франция.

Поэт.

Основатель
дадаизма.

ПЕСЕНКА ДАДА.

эта песня дадаиста
сердцем истого дада
стук в моторе не беда
ведь мотор и он дада
граф тяжёлый автономный
ехал в лифте невредим
он мизинец свой огромный
оторвал и выслал в рим
лифт за это вот беда

сердцем больше не
дада
вода нужна всегда
прополощи мозги
дада
дада
отдай долги

ПРИМИТИВИЗМ – НАИВНОЕ ИСКУССТВО

Время возникновения.

1) XIX в.

2) Время Первой Мировой войны.

Особенности:

Упрощение изображения.

Проявился в живописи.

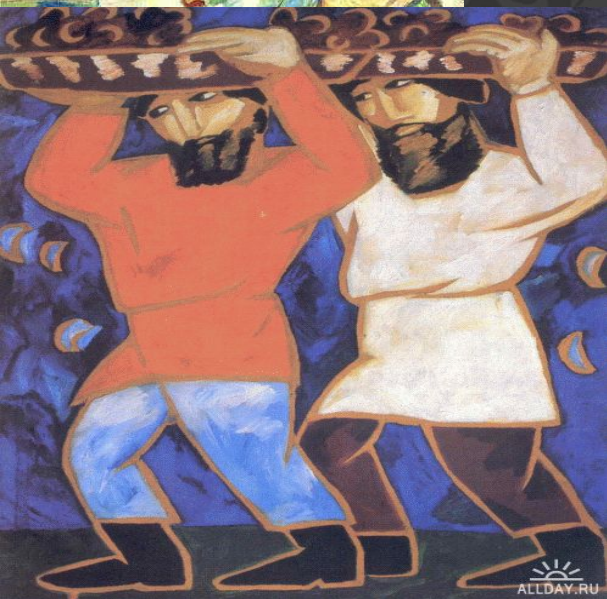
ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

Анри Руссо (Франция, 1844-1910)

Эмили Карр (Канада, 1871-1945)

Н.С. Гончарова (Россия, 1881-1962)

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ГОНЧАРОВА

1881-1962гг.

Родилась в деревне Нагаево Тульской губернии.

Н.С.ГОНЧАРОВА
«МОСКОВСКАЯ ЗИМА».
1910-1911ГГ.

СУПРЕМАТИЗМ.

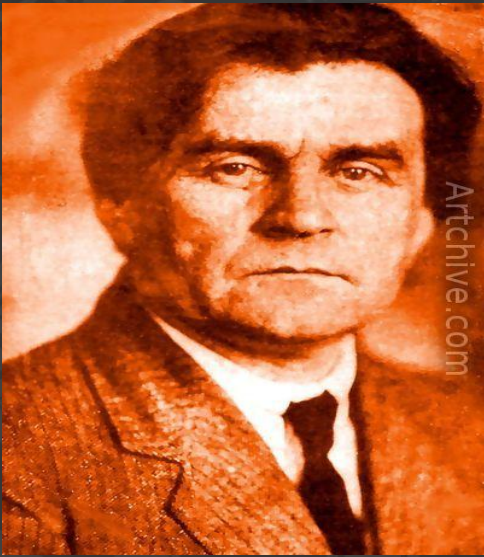
от лат. *Supremus*- «наивысший», разновидность абстракционизма.

Время возникновения – 1910е годы.

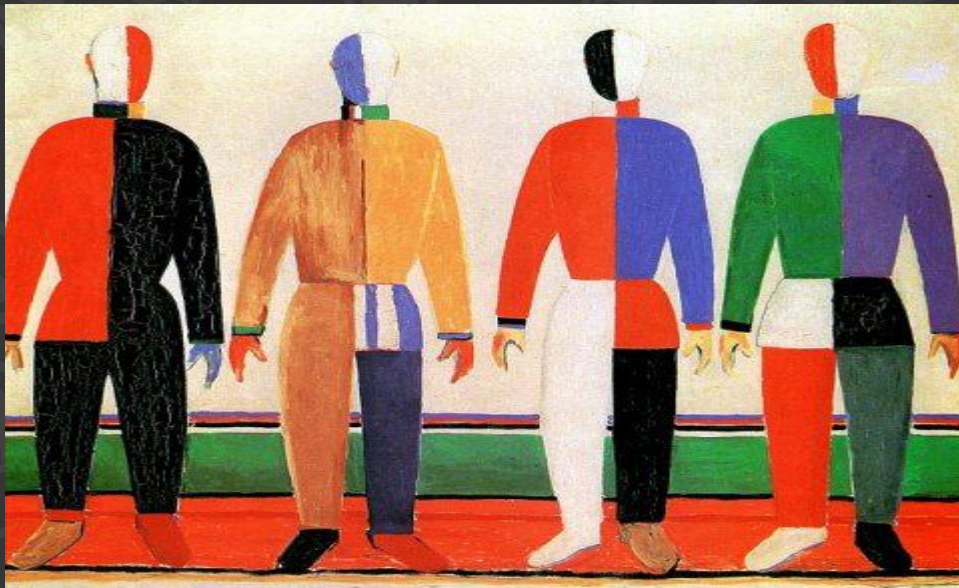
Особенности:

- комбинация разноцветных плоскостей из простейших геометрических фигур.
- уравновешенная асимметрия.
- доминирование цвета над изобразительным смыслом.

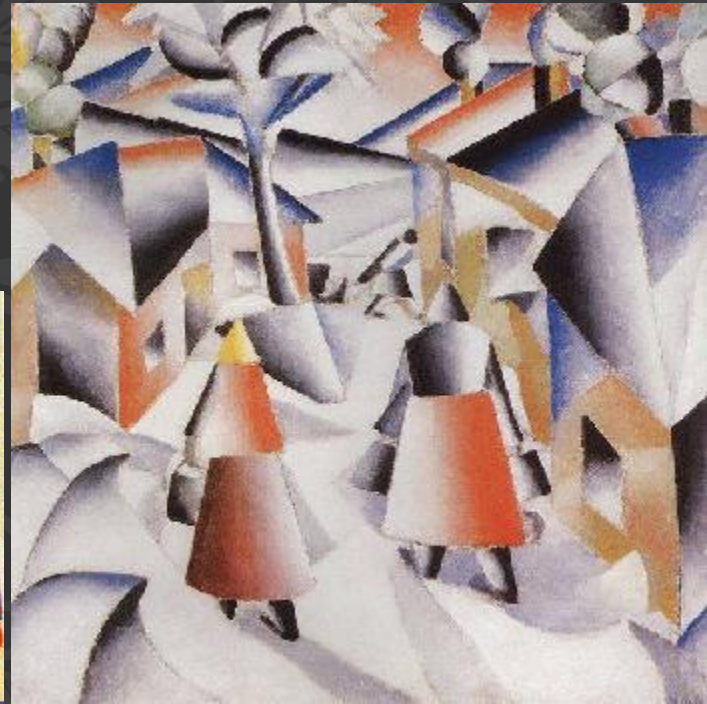
Казимир Малевич.
(1879-1935)

«Атлеты».

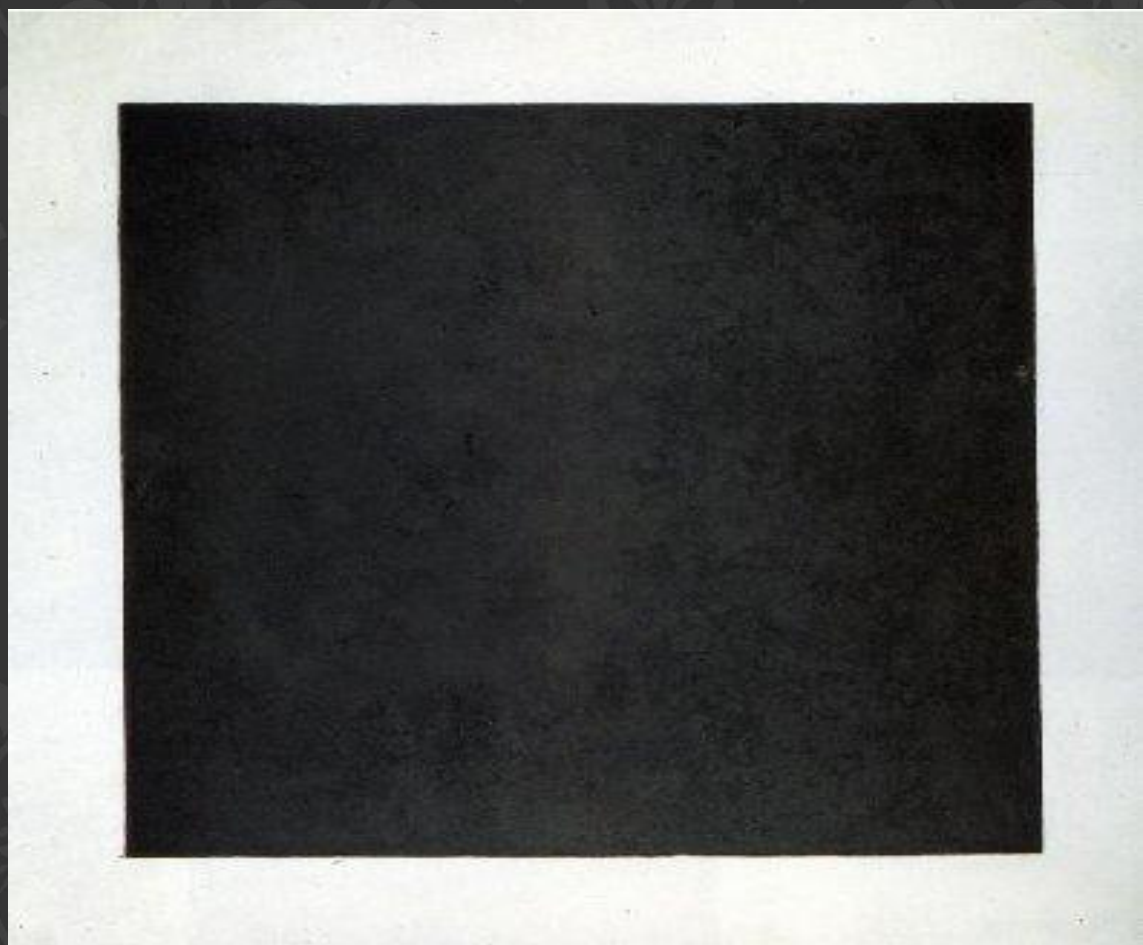
«Утро после
дождя».

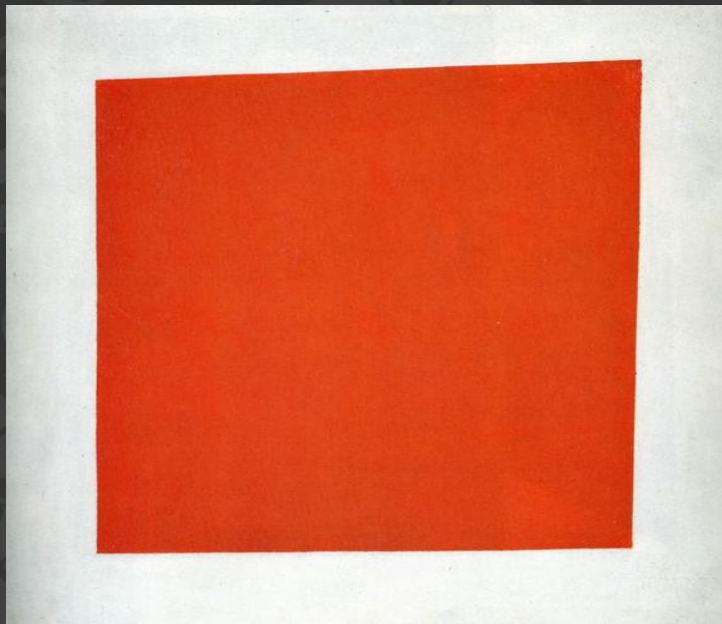
К. МАЛЕВИЧ.

«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»-ВЕРШИНА
АБСТРАКЦИОНИЗМА

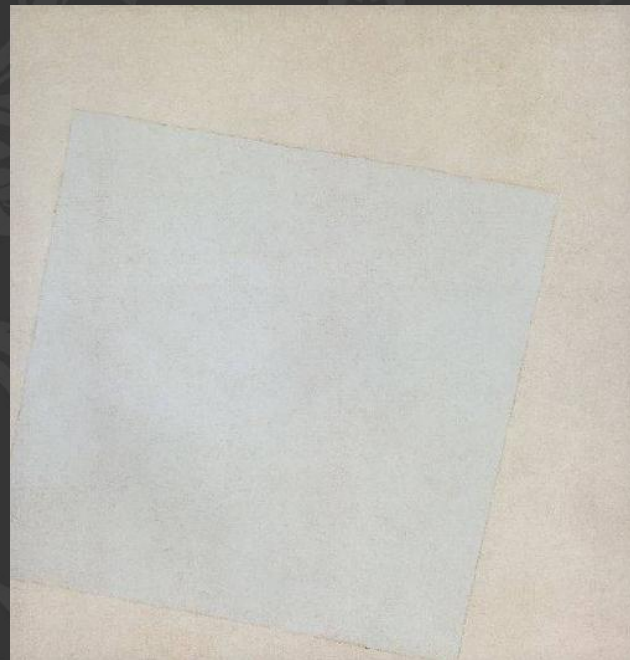
(1915)

К. Малевич.

«Красный квадрат»

«Белый квадрат»

КОНСТРУКТИВИЗМ.

русский, советский, авангардистский стиль в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии, декоративно-прикладном искусстве.

Время возникновения – 1)1910е годы.

2)1920-1930е годы.

Особенности:

-строгость.

-геометризм.

-лаконичность.

-МОНОЛИТНОСТЬ.

КОНСТРУКТИВИЗМ В ЖИВОПИСИ.

А.М.Ган (1893-1942)

«Блюдо Конструктивизм»

ИЗМ В

ЛИТЕРАТУРЕ.

Осип Максимович Брик (1888 – 1945) –
идеолог русского конструктивизма,
литературовед, драматург, критик,
сценарист.

Печатался в журнале «Леф», был редактором, вместе с В.
Маяковским,

журналов «
«Новый

КОНСТРУКТИВИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ.

Братья Веснины.
Проект дворца труда в Москве.
(1923)

КОНСТРУКТИВИЗМ В ФОТОГРАФИИ.

Густав Клауцис.
«АксонOMETрическая
живопись».

Рауль Хаусман.
Коллаж.

ВЫВОДЫ:

Авангардное искусство по своей форме становится ещё более абстрактным.

По содержанию ещё более непонятным зрителю.

Искусство становится элитарным.

ОБЩИЕ **ВЫВОДЫ:**

Искусство не просто отражает реальность, но и создаёт её через воздействие на сознание людей.

Искусство всегда исторично и отражает процессы, происходящие вокруг.

Все виды и формы искусства связаны между собой, как по форме, так и по содержанию.

В течении первой половины XXв. художественное искусство становится элитарным, т.е. не рассчитанным на широкие массы.

«Массовая культура»

ЧТО ТАКОЕ МАССОВАЯ КУЛЬТУРА?

Это такой тип культуры, который адресован самым широким слоям населения.

Само понятие «массовая культура» появилось во второй половине XXв., но как явление зародилась на рубеже XIX – XXвв.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ:

Развитие техники.

Всеобщее школьное образование.

Рост доходов населения.

Высокая концентрация людей в городах.

Освобождение времени.

США – СТРАНА, ГДЕ НАИБОЛЕЕ РАЗВИТА МАССОВАЯ КУЛЬТУРА.

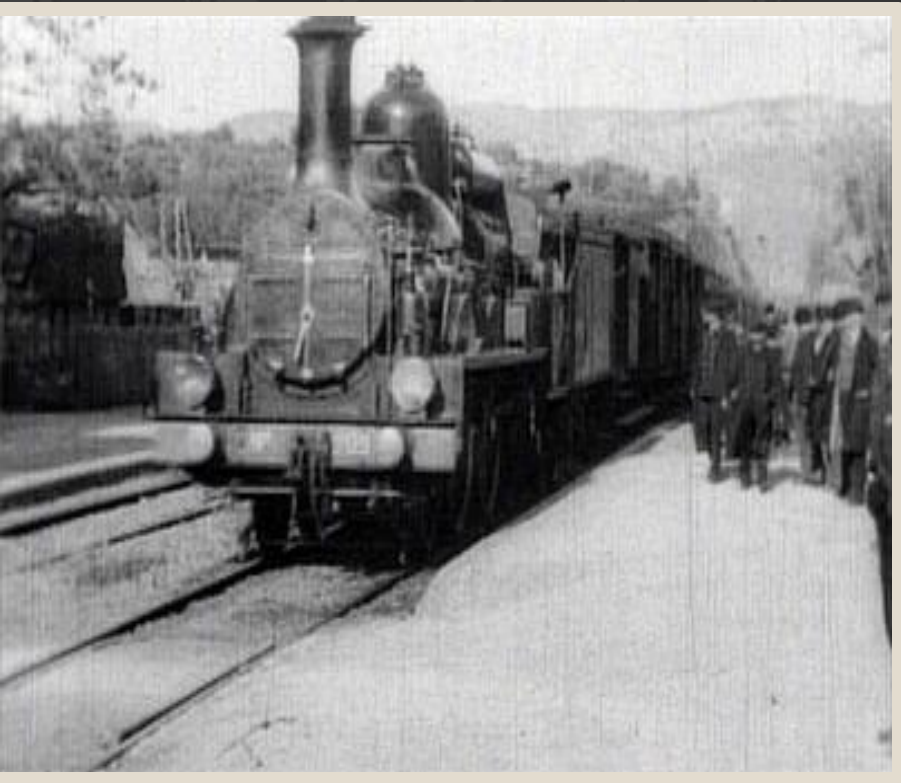
Голливуд – символ
всевластия массовой
культуры

Производство,
распространение и
потребление продуктов
массовой культуры
изначально носило
коммерческий характер.

КИНО.

1895г. – изобретение кинематографа.

1930-н гг. – появление звукового кино.

1935 г. – в США снят первый цветной фильм.

1939 г. – появление первой «мыльной оперы» и кинорекламы.

РАДИО.

1898г. – появился первый магнитофон («телеграфон»).

1899г. – изобретено радио.

1920-е гг. – радио вошло в обиход широких слоёв населения.

1928г. – изобретена техника звукозаписи на ферромагнитную ленту.

1950г. – начало коммерческого применения магнитной плёнки.

ЛИТЕРАТУРА.

Комикс (от англ. Comic – «смешной») – серия рисунков с краткими текстами, образующими связное повествование.

Появились в конце XIX в. В газетах США.

К середине XX в. стал одним из самых популярных жанров массовой культуры.

ПОП – МУЗЫКА.

Для неё характерны:

тиражирование средствами
массовой информации;
коммерческий характер;
шаблонность музыкально –
поэтического языка;
развлекательный характер.

ВЫВОДЫ:

Все направления массовой культуры оформились в целую **ИНДУСТРИЮ ДОСУГА** (новый виток в развитии общества потребления).

Реклама, звёзды кино, эстрады стали навязывать массам определённый образ жизни и стиль поведения.

В массовой культуре отчётливо выразилась тенденция к шаблону и однообразию. Она ориентирована на среднюю норму, поскольку обращена к огромной аудитории.