

Современная культура: роль, специфика, направления

*Культура – это лишь тоненькая яблочная кожура
над раскаленным хаосом.
Ф.Ницше*

Формы
культуры

```
graph TD; A[Формы культуры] --> B(народная); A --> C(массовая); A --> D(элитарная);
```

народная

массовая

элитарная

Формы культуры

Создается «привилегированной частью общества» либо по ее заказу профессиональными творцами.

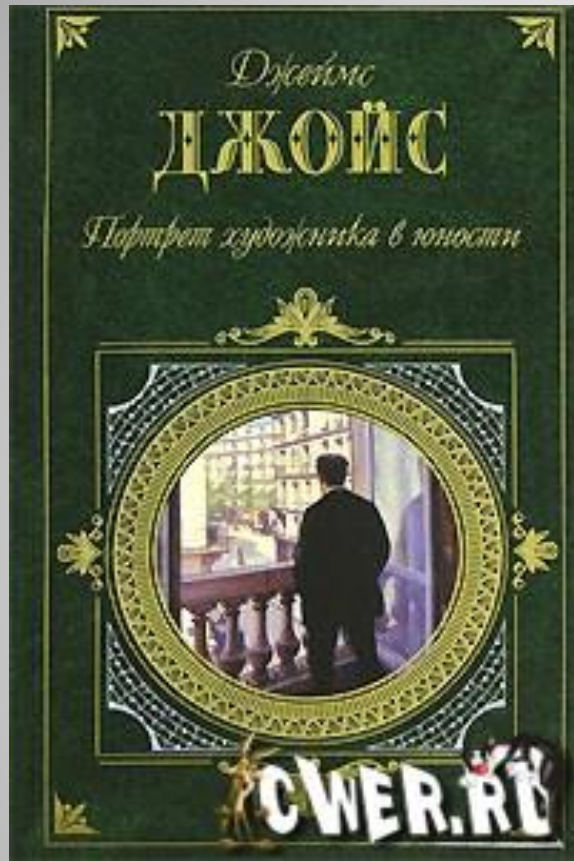
Как правило, опережает уровень восприятия ее средне образованным человеком.

Девиз элитарной культуры «Искусство ради искусства». Творцы элитарной культуры как правило и не рассчитывают на широкую аудиторию. Чтобы понимать эти произведения надо владеть особым языком искусства.

элитарная

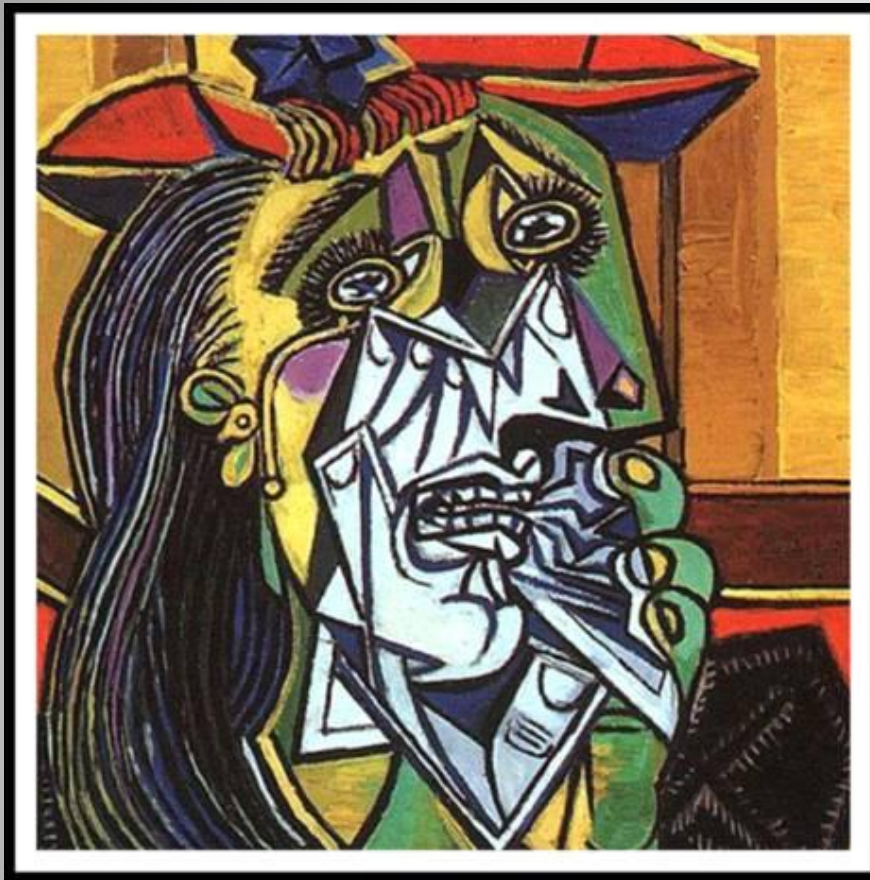
Объекты элитарной культуры

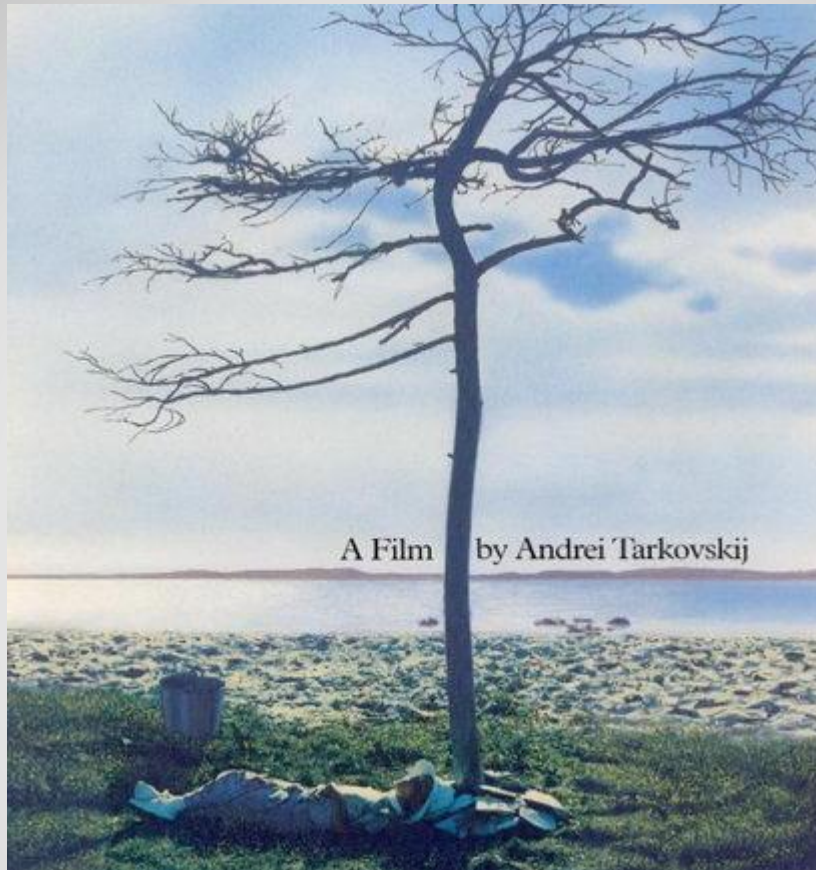
Элитарная литература

Картины М.Шагала – элитарная живопись

Картины П. Пикассо – элитарная живопись

**Фильмы А.Тарковского –
элитарное кино**

Музыка А.Шнитке и С.
Губайдуллиной – элитарная
музыка

Объекты элитарной культуры

Объекты элитарной культуры

- Создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки (мифы, легенды эпосы, сказки, песни, танцы, карнавалы)

народная

Объекты народной культуры

Гжель- народная керамика

Хохломская роспись

Дымковская, филимоновская и каргопольская игрушка

Полхов-майдановская роспись

Жостовский поднос и мезенская роспись

Городецкая роспись

Филигрань и чернь Великого Устюга

Федоскинская миниатюра

Каслинское литье

Лаковая миниатюра Палеха

Вологодское кружево, павлово-посадская шаль и оренбургский платок

Русский народный костюм

Русский народный костюм

Народные танцы

**Народные танцы: узбекский,
молдавский, тайландский**

- Понятие, используемое для характеристики современного культурного производства и потребления (концертная и эстрадная музыка, поп-культура, китч без различия классов, наций, уровня материального состояния, стандартизация культуры)
- Специфические признаки серийной продукции:
 - примитивизация отношений между людьми;
 - развлекательность, забавность, сентиментальность;
 - натуралистическое смакование насилия и секса;
 - культ успеха, сильная личность, жажда обладания вещами;
 - культ посредственности, условность примитивной символики

Массовая культура: особенности продукции массовой культуры

- Утверждает простые и понятные представления о мире людей, о взаимоотношениях между ними, об образе жизни, что позволяет многим людям лучше ориентироваться в современном, быстро меняющемся мире
 - Ее произведения не выступают средством авторского самовыражения, а непосредственно обращены к читателю, слушателю, зрителю, учитывают его запросы
 - Отличается демократичностью (ее «продуктами» пользуются представители разных социальных групп), что соответствует нашему времени
 - Отвечает запросам, потребностям многих людей, в том числе и потребности в интенсивном отдыхе, психологической разрядке
 - Имеет свои вершины — литературные, музыкальные, кинематографические произведения, которые уже по сути могут быть отнесены к «высокому» искусству

Позитивное влияние МК на духовную жизнь

- Снижает общую планку духовной культуры общества, поскольку потакает невзыскательным вкусам «массового человека»
- Ведет к стандартизации и унификации не только образа жизни, но и образа мыслей миллионов людей
- Рассчитана на пассивное потребление, так как не стимулирует никаких творческих импульсов в духовной сфере
- Насаждает мифы в сознании людей («миф Золушки», «миф простого парня» и т. д.)
 - Формирует у людей через массированную рекламу искусственные потребности
 - Используя современные СМИ, подменяет для многих людей реальную жизнь, навязывая определенные представления и предпочтения

Негативное влияние МК на духовную жизнь

- Массовая культура – явление далеко не однородное. Оно имеет свою структуру и уровни. В современной культурологии, как правило, выделяют три основных уровня массовой культуры:
- **кич-культура** (т.е. низкопробная, даже вульгарная культура);
- **мид-культура** (так сказать, культура «средней руки»);
- **арт-культура** (мас-культура, не лишенная определенного, иногда даже высокого, художественного содержания и эстетического выражения).

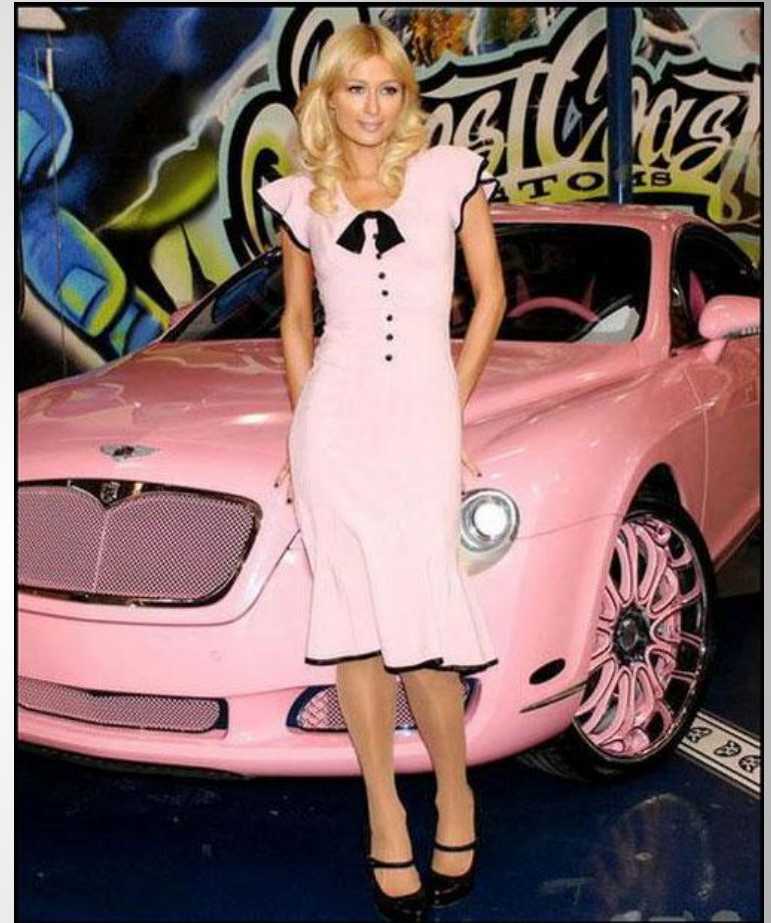
Три уровня массовой культуры

Кич-культура

Садовый гномик и В.В.Путин

**Картина и машина для
миллионера**

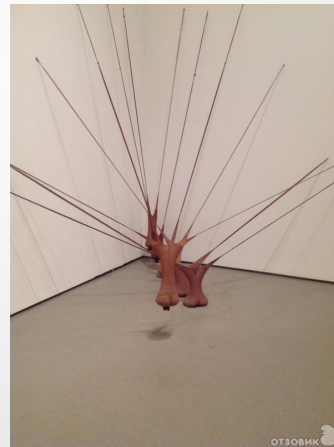
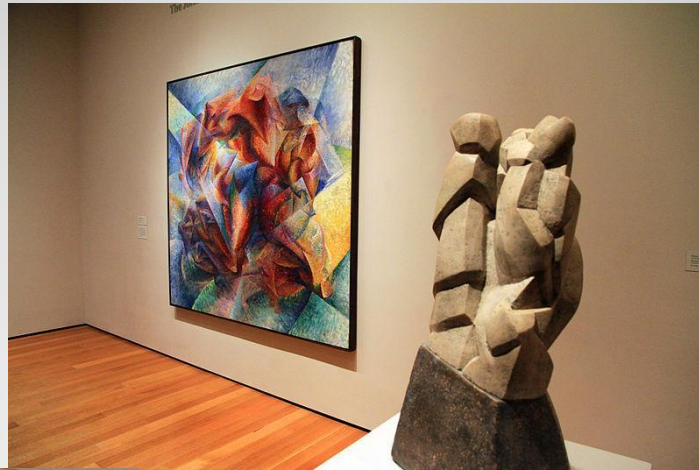

Прикладной кич

**Фотографии из выставки Эдварда Стейхена
«Семья человеческая»**

Артобъекты мид-культуры

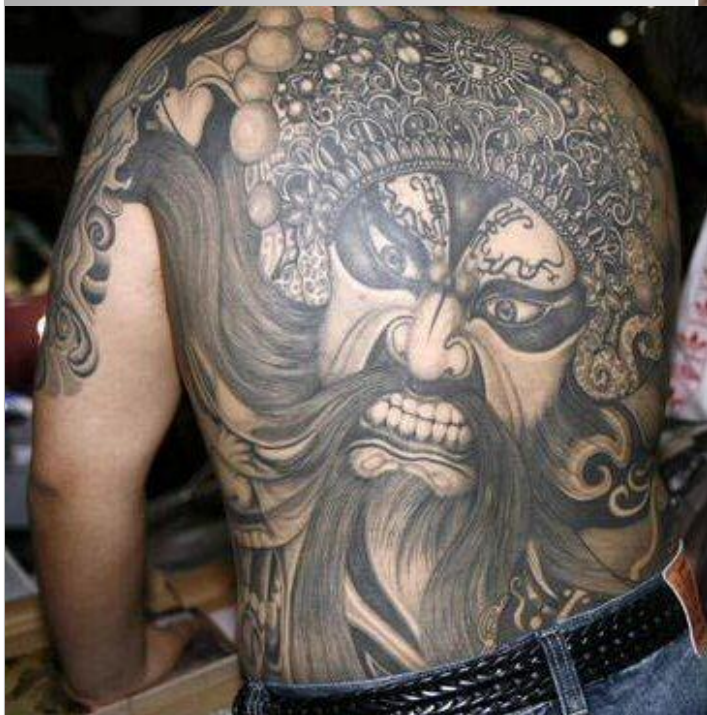
**Скульптуры и картины из Музея
современного искусства в Нью-Йорке**

Мюзикл «Нотр-Дам-де Париж»

Афиша рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»

Тело – как артобъект массовой культуры

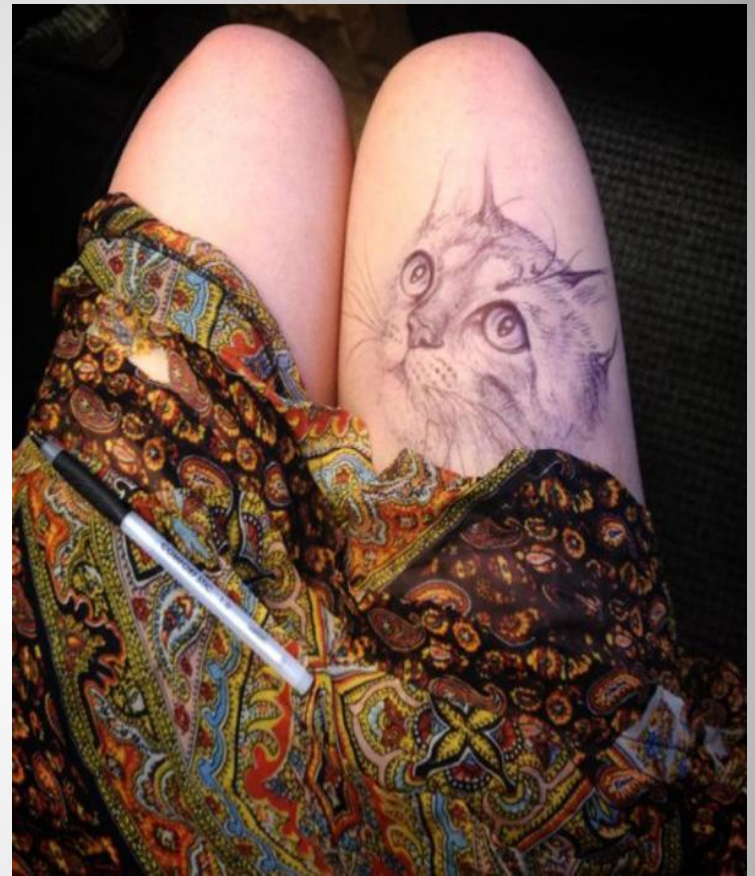
Боди-арт и тату

Пирсинг

Рисунки на ногтях

**Джоди Стил и ее рисунки на
ногах**

Рисунки на ногах

Панки - молодёжная субкультура, возникшая в конце 60-х — начале 70-х годов в Великобритании, США, Канаде и Австралии, характерными особенностями которой являются критическое отношение к обществу

**И это тоже – артобъект
масскультуры**

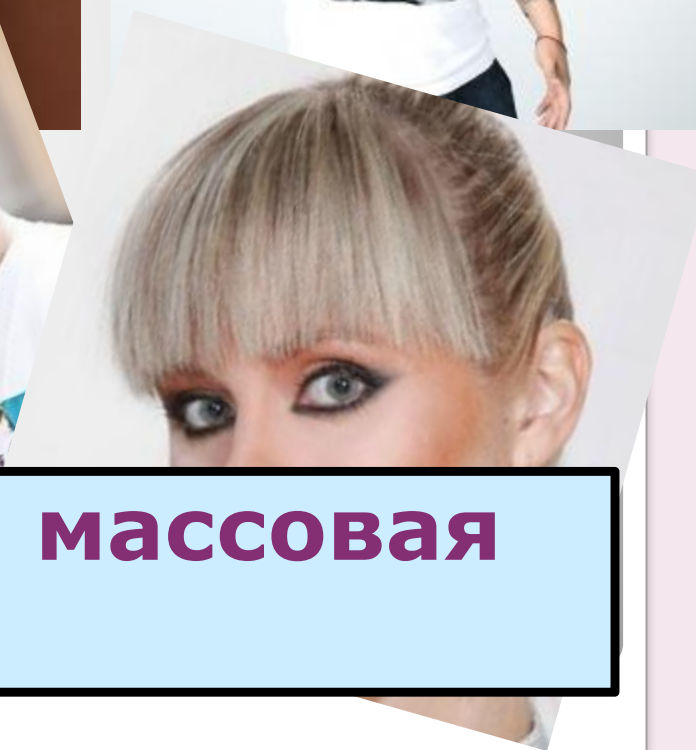
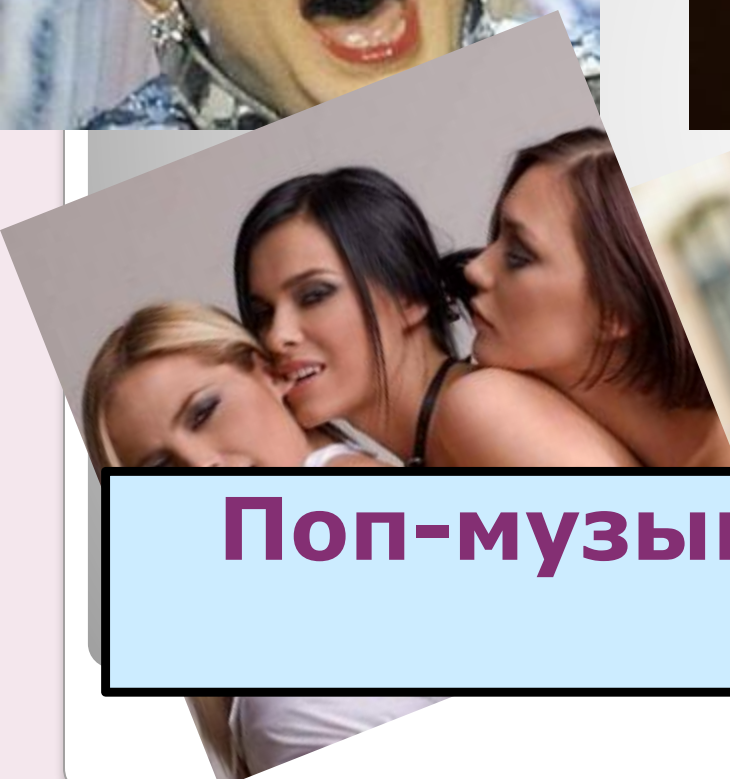

Неформалы разных мастей

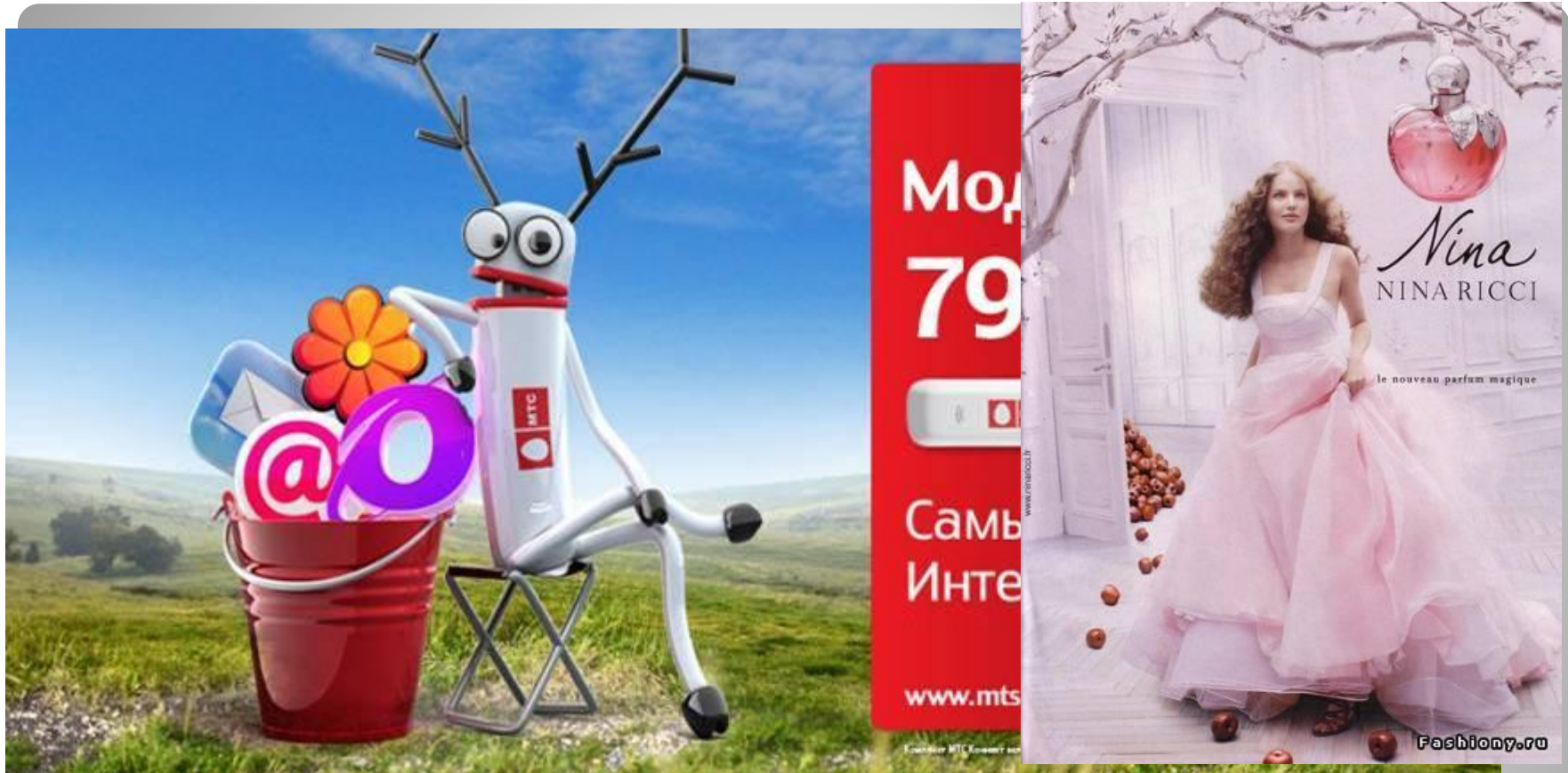

Рокеры. Называют их по-разному, но чаще всего - рокеры. Это наименование им присвоено в 60-е годы, когда за пристрастие к рок - музыке, особенно к рок - н - роллу.

рокеры

Поп-музыка и рэп – массовая музыка

Обязательная часть массовой культуры - реклама

Граффити – искусство улиц

Стены, заборы – уличный мольберт

- Автор Скотт Уэйд (Scott Wade) прославился своими картинами на грязных машинах, его несравненная Джоконда и Альберт Эйнштейн, выполненные на заднем автомобильном стекле, облетели сеть достаточно давно, но время не стоит на месте, и художник рисует новые шедевры.

Их популярность не удивительна, на грязной машине редко встретишь что-то более оригинальное, нежели «Помой меня!», «Экипажу требуется стюардесса!» или «Танки грязи не боятся!», и уж тем более вряд ли такую замарашку кто-то когда-либо додумается назвать арт-объектом или произведением искусства. Если бы не Скотт Уэйд!

Грязевая аэрография-картины на немых машинах

Рисунки на немых машинах

Световая инсталляция

В портфолио Mingo оригинальные светильники, проекты освещения частных садов и городских улиц, и ещё многое. А время от времени его идеи выливаются в масштабные и зрелищные инсталляции, которые и принесли дизайнеру заслуженную известность.

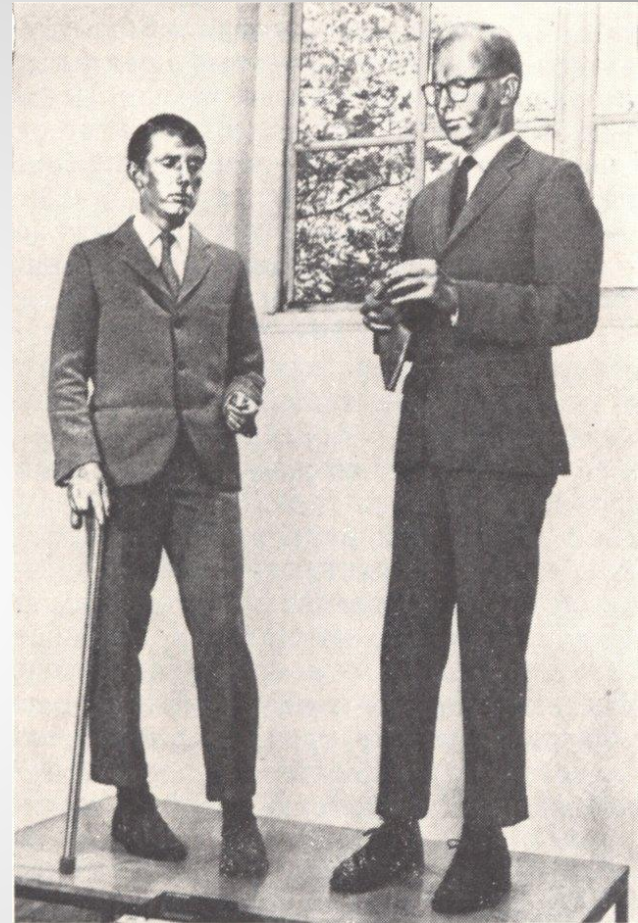
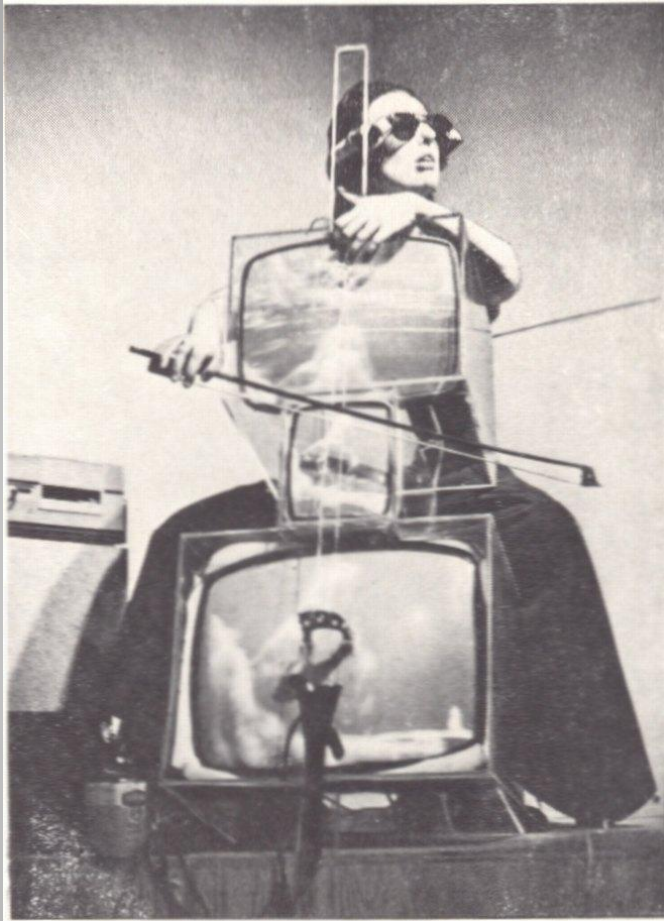
**Световая инсталляция на улицах
города**

Художественный перформанс

- **Хэппенинг** (или *хэппенинг*, англ. happening) — форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью. Хэппенинг обычно включает в себя импровизацию и не имеет, в отличие от перформанса, четкого сценария. Одна из задач хэппенинга — преодоление границ между художником и зрителем.

ХЭППЕНИНГ

**Телевиолончель и поющая
скульптура**

Инсталляции Хироми Танго и Дэвида Маха

Инсталяции Кайла Бина

**Перфоманс Мурада Османна
«Следуй за мной»**

Перфомансы со стариками Энжл Хисл

Инсталляции разных лет

Инсталляции разных лет

Инсталляции разных лет

Инсталляции Ольденбурга

Работы Роберта Раушенберга

**Продана за 5,5
мил.дол**

**Продана
за 44 мил.дол.**

**Барселонская голова Роя
Лихтенштейна**

Работа Джаспера Джонса «Три флага»

**Работу «Белый флаг» купил музей
современного искусства в Нью-Йорке
за 20 мил. дол.**

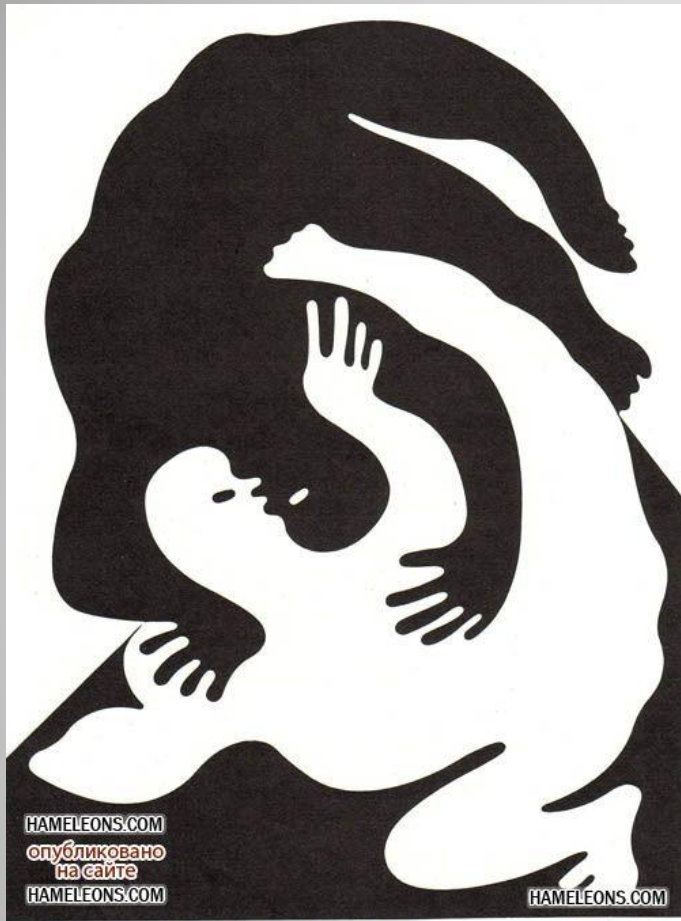

**Антони Тапиес. Земля и крест.
Носок**

В 2012 году в парижском Гран-Пале в рамках ежегодного проекта инсталляций Monumenta Бюрен представил свое произведение "Excentrique(s)". Высота Гран-Пале достигает 45 метров, однако минималисту Бюрену, похоже, такой масштаб показался ненужным, и он в буквальном смысле опустил потолок с небес на землю. На высоте 2,5 метра от пола дворца на металлических черно-белых опорах он установил множество горизонтальных прозрачных дисков всех цветов радуги, создав подобие второго потолка. Идея работы состояла в том, чтобы демократизировать пространство Гран-Пале, сделать его более комфортным для человека, а не подавляющим своей грандиозностью. Для этой же цели Бюрен закрыл парадные массивные двери во дворец и предложил зрителям заходить через боковые двери меньшего размера.

Даниэль Бюрен. Инсталляция

Работы Виктора Вазарели