

Культура XX века

Массовая культура

XX век характеризуется стремительным течением времени и большой насыщенностью событиями.

Достаточно сказать, что в это время произошло две научно-технические революции, превратившие мировое сообщество сначала в индустриальное, а затем и в информационное общество.

Поток научных открытий в самых различных отраслях знаний становится почти непрерывным и что самое важное большинство из этих открытий было поставлено на службу всему человечеству.

Это способствует нивелировке различий между развитыми и отсталыми странами, более равномерному развитию человечества.

Это происходит благодаря изобретению таких важных способов передачи информации, трансляции культуры как радио, телефон, телевидение, звуко и видеозапись, компьютерные технологии и т.д.

Культура XX века обладает и еще одной существенной отличительной особенностью. В отличие от культур прошлых эпох носивших камерный, региональный или национальный характер, она распространяется на весьма большие территории, транслируется на огромные массы людей. Новые средства тиражирования информации, новые формы организации общественной жизни делают культуру массовой.

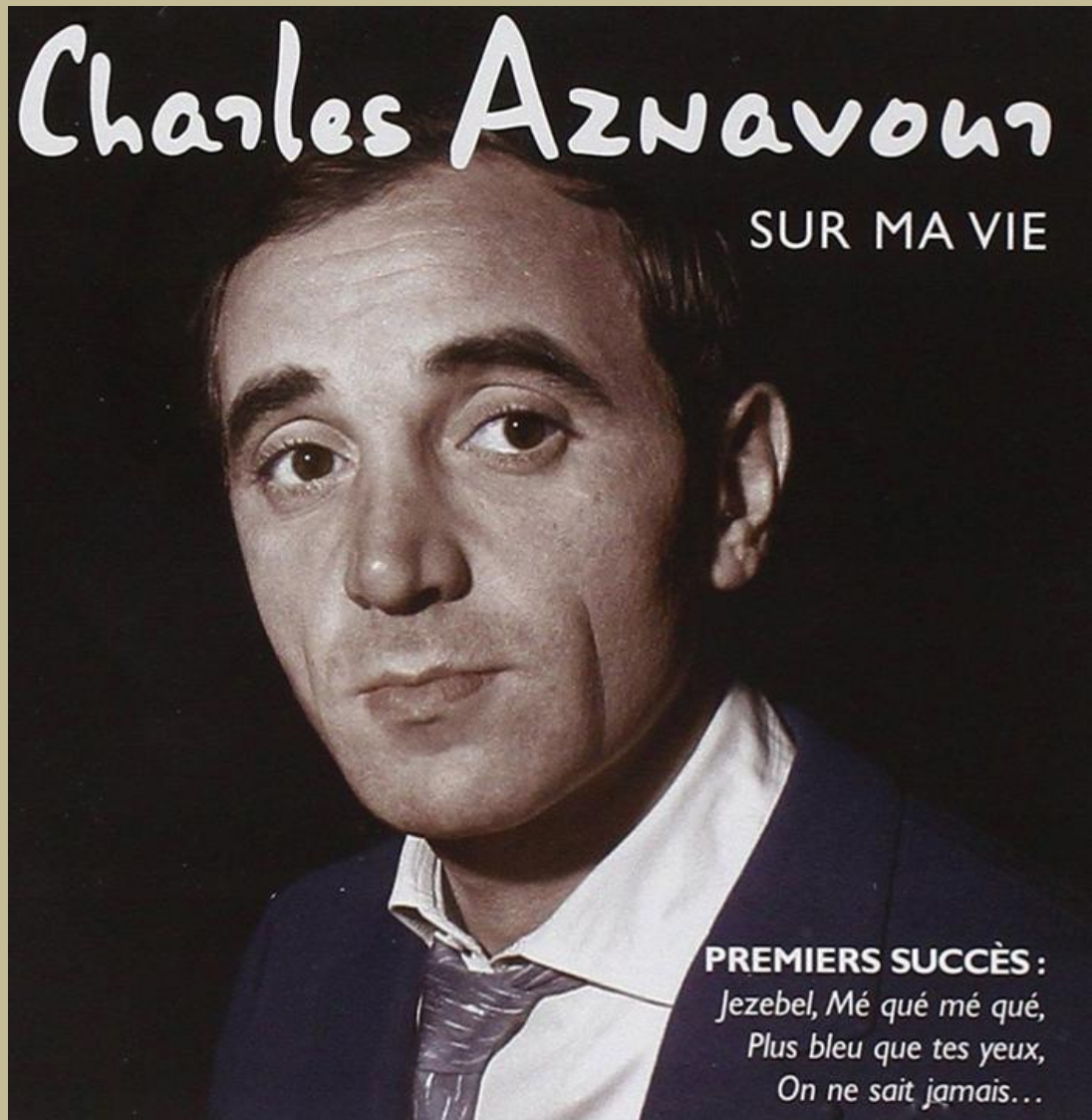

То обстоятельство, что культура теперь предназначена для широких масс людей самого различного уровня развития, образования, возраста выдвигает определенные требования к культуре. Она должна быть понятной.

Charles Aznavour

SUR MA VIE

PREMIERS SUCCÈS :
Jezebel, Mé qué mé qué,
Plus bleu que tes yeux,
On ne sait jamais...

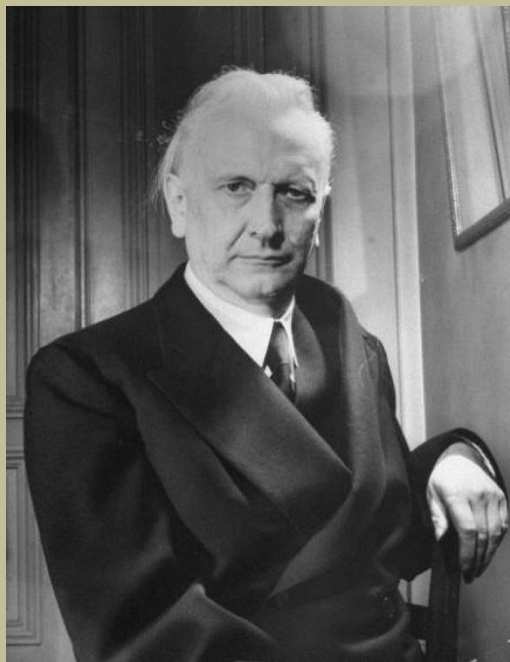
Это лишает культуру оригинальности, индивидуальности и превращает ее иногда в совершенно безликую и постоянно повторяющуюся сумму представлений и сюжетов. Эта культура не несет практически ничего нового, да и к традициям апеллирует весьма редко, она является самодостаточной.

Проблема кризиса культуры в результате отчуждения человека от результатов его деятельности разрабатывалась рядом философов XX века. Философы школы экзистенциализма (**Альбер Камю, Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер**) писали о тотальной отчужденности, изолированности человека от общества, о неспособности отдельного человека как-то повлиять на общество, обреченности его плыть по течению, жить по законам общества.

Альбер Камю
(1913-1960)

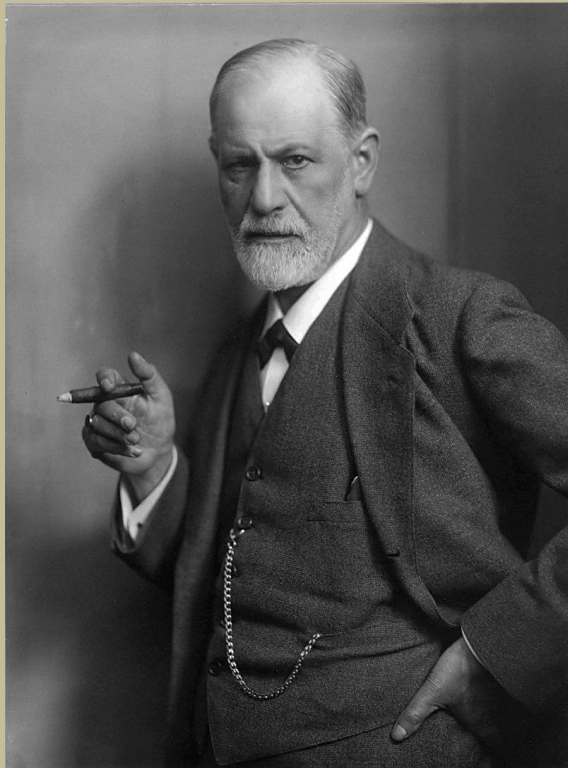

Карл Ясперс
(1883-1969)

Мартин Хайдеггер

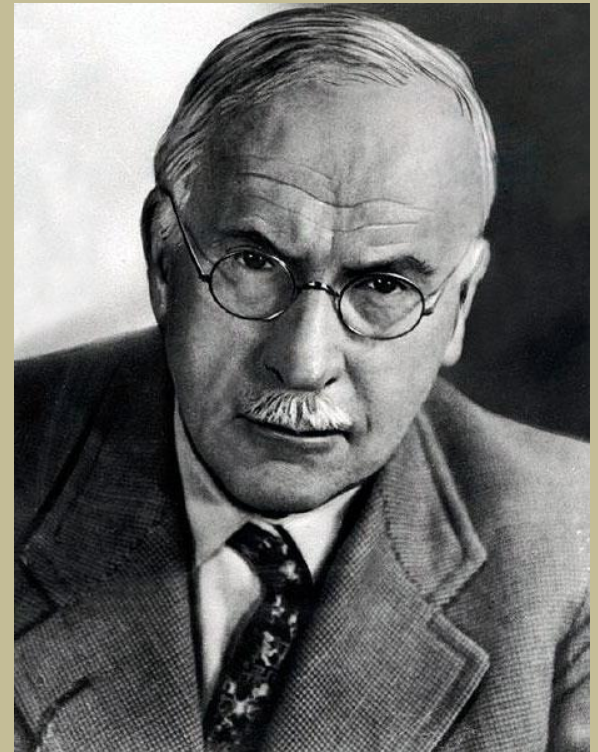
Философами **«школы психоанализа»** было рассмотрено, выявлено сдерживающее и даже подавляющее влияние культуры на человека. **Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг и Эрих Фром** подавали культуру как средство общества нивелировать отдельную личность, привести ее в такие рамки, в которых она была бы полезна обществу (или как минимум безвредна для общества).

Зигмунд Фрейд

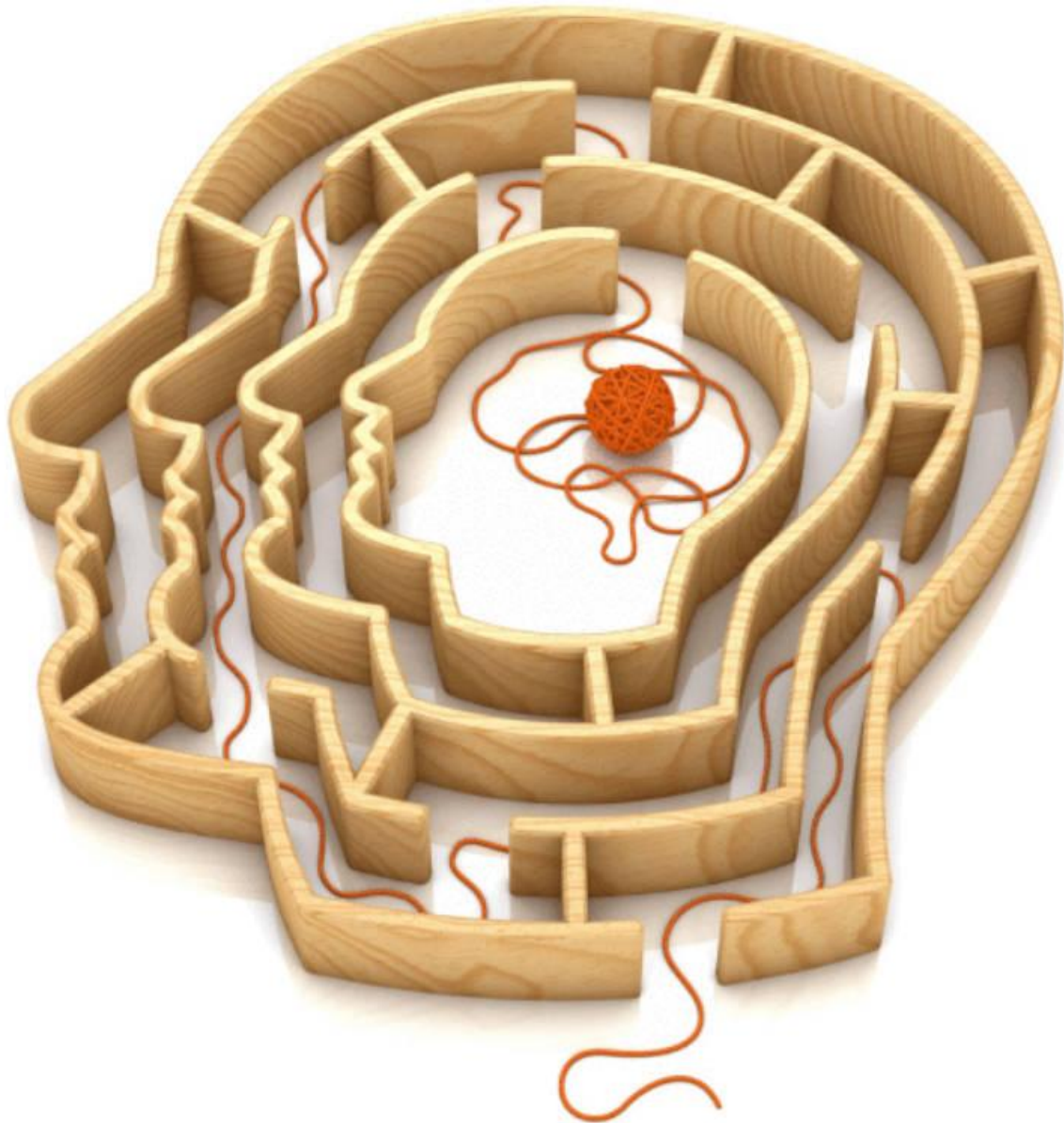
Эрих Фромм (1900-1980)

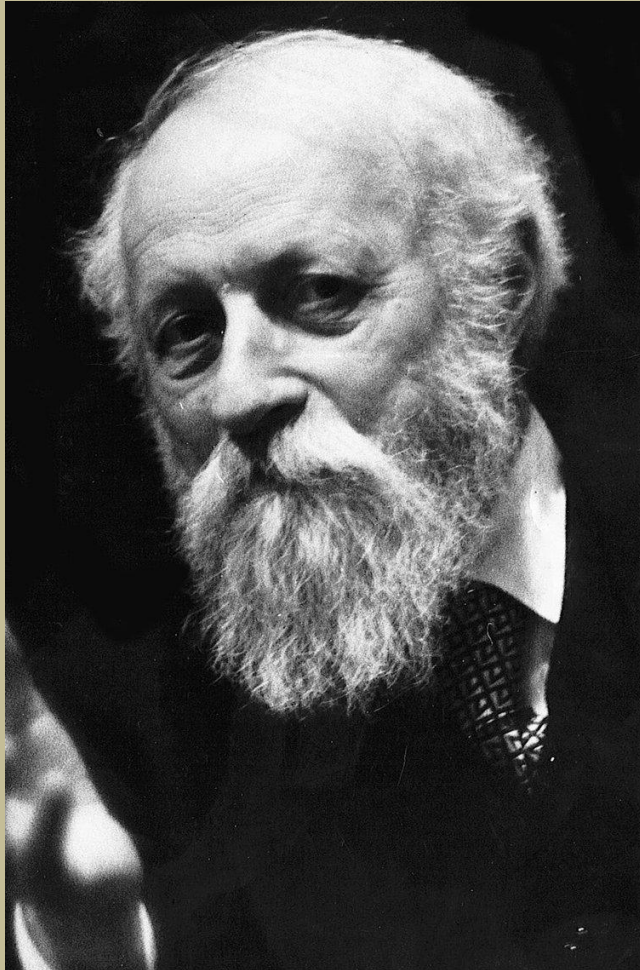
Карл Густав Юнг

При этом собственные индивидуальные стремления личности, расходящиеся с интересами общества даже не рассматриваются.

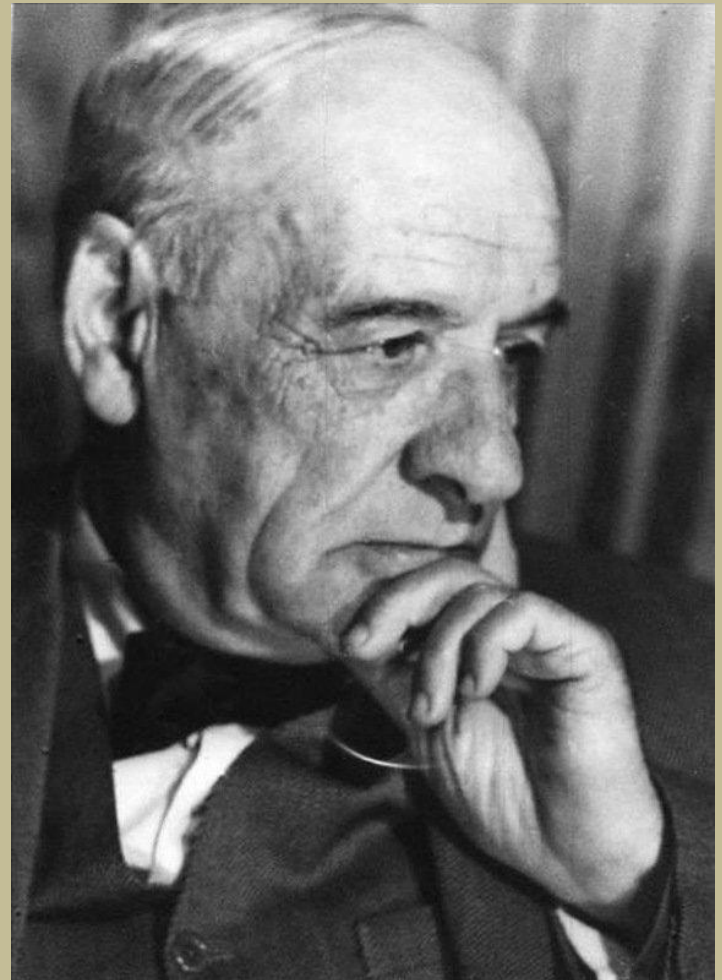
Культуру они видят как средство подавлять, нивелировать особенности и потребности конкретного индивида.

Философы **Мартин Бубер** и **Хосе Ортега-и-Гассет** рассматривали взаимоотношение культуры гения и культуры среднего человека и нашли эти взаимоотношения весьма сложными и неоднозначными.

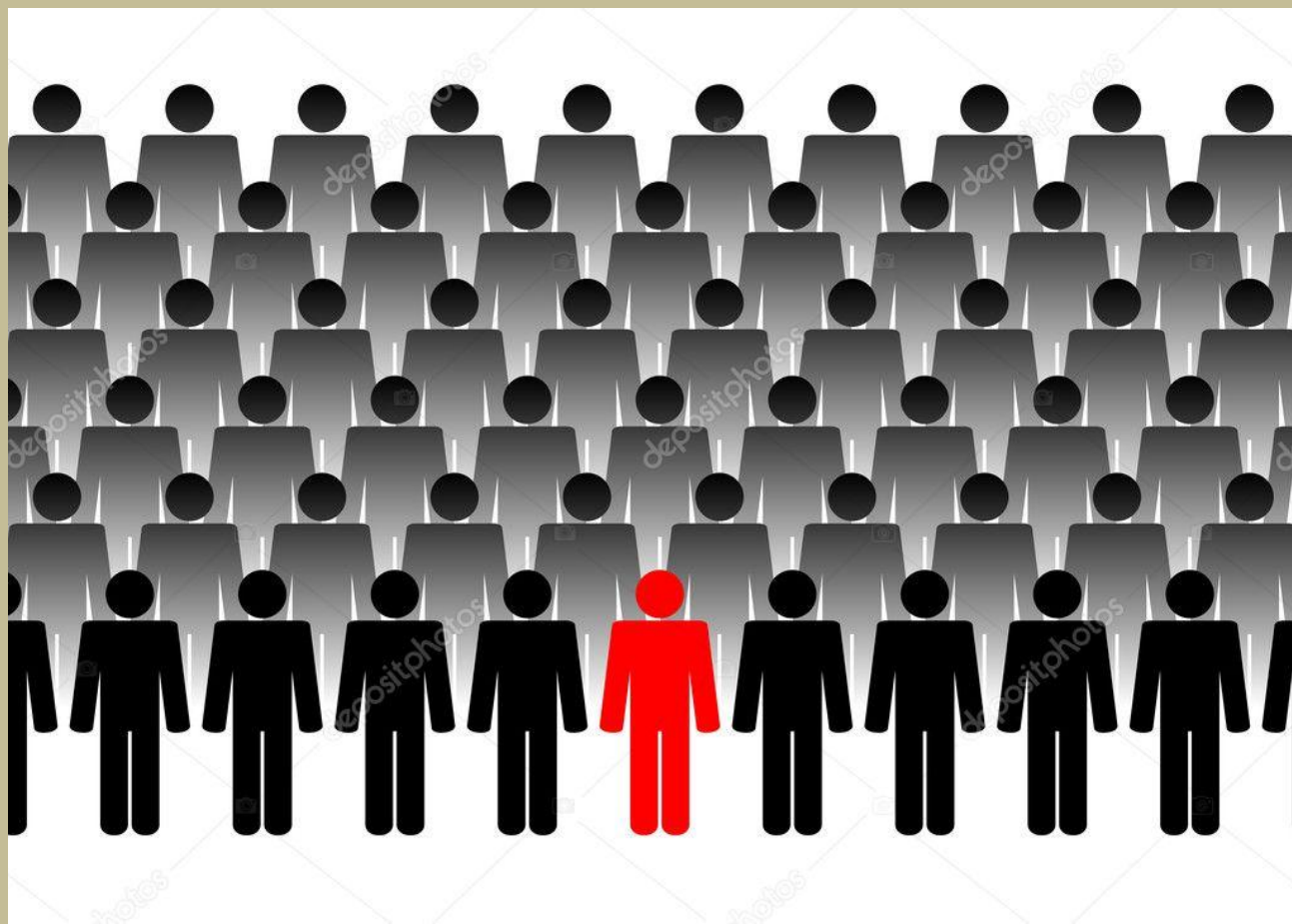

Мартин Бубер
(1878-1965)

Хосе Ортега-и- Гассет (1883-1955)

Вместо того, чтобы с восторгом следовать новым гениальным идеям общество людей среднего развития, «масса», заурядность склонна не воспринимать эти идеи и даже подавлять, уничтожать эти ростки нового, а то и уничтожать их носителей. Современную ему эпоху Хосе Ортега-и-Гассет назвал эпохой господства масс, а не индивидуальностей.

Совершенные открытия вновь раздвинули горизонты человеческих представлений как о макромире (совершен полет в космос), так и о микромире (открыто строение ядра).

Кроме того, существенный прорыв был сделан и в изучение человека как существа биологического (анатомия, медицина, клиническая психология, генетика, антропология и т.д.) и как существа общественного (философия, психология, этнография, культурология, лингвистика, филология, семиотика и т.д.).

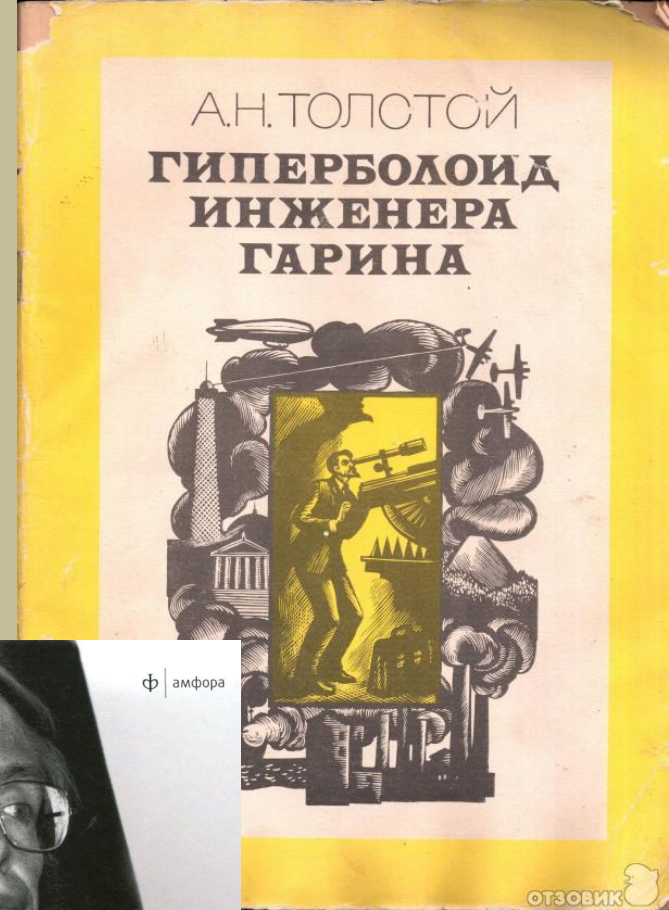
Многое из того, что раньше являлось загадкой в человеческом поведении и реакциях нашло вполне обоснованные научные объяснения.

Таким образом, впервые появилась возможность не только объяснять, но и в какой-то мере прогнозировать, корректировать поступки людей и даже манипулировать отдельными индивидами и человеческими коллективами и на научной основе. Тем не менее, в человеке и как биологическом существе и как общественном существе остается очень много загадок.

Эти без сомнения высокие достижения человечества в познании и усовершенствовании мира породили небывалый энтузиазм и веру в могущество человека, жажду познания, позволили мечтать об освоении не только всей территории земли, но и о покорении других планет.

Это вызвало появление, возникновение в литературе новых жанров – **фантастики, научно-популярной литературы.**

Однако не все изобретения человеческого разума были использованы на благо людям. XX век не случайно называют «кровавым веком» две глобальные, грандиозные как по количеству втянутых в военные действия государств и людей, так и по масштабам бедствий и разрушений войны было пережито человечеством.

**Жертвы
газовой
атаки при
Ипре**

Масса мелких военных конфликтов, угроза ядерной войны создавали и создают удручающий, тревожный психологический фон. Что стало одной из главных причин массового разочарования в прогрессе и результатах индустриального освоения планеты.

Американские войска во
Вьетнаме

В XX век процессы индустриального развития шли настолько динамично, что опережали уровень развития общественного сознания и вызывали экологические катастрофы. Это породило кризис культуры.

Одной из центральных проблем, центральных противоречий стало **противоречие между человеком и машиной**. Машина, порожденная самим человеком, распространяется на значительных территориях и в различных сферах, вытесняя из них человека, становится значительной частью культуры.

Причем появляется машина не только в сферах, связанных с производством материальных благ, но и в сфере образования, бытового обслуживания, в сфере досуга и т.д. Это приводит к тому, что межчеловеческие контакты значительно сужаются, происходит отчуждение людей друг от друга.

В искусстве XX века активно обсуждаются такие сюжеты как возможность полной замены человека машиной, роботом и моделирования не только производственных навыков, но и человеческих чувств (например, робот-нянька, робот-друг, и т.д.), проблема взаимодействия человека и робота, и проблема превращения человека лишенного общения с людьми в робота. Особенно часто подобные сюжеты затрагивались в философской и фантастической литературе.

Кадр из мультфильма
«Стальной гигант»

Другой многоплановой темой техногенного общества становится проблема взаимоотношения человека с природой, экологическая проблематика. Радужные мечты о полном покорении природы сменяются весьма пессимистическими прогнозами на будущее человеческого общества при сохранении такого варварского отношения к природе.

В литературе был поднят целый спектр экологических проблем.

Основным лейтмотивом стало мнение, представление о том, что человек не может жить вне природной среды, что в случае полного уничтожения природы будет уничтожено и человечество.

В XX веке произошло разделение понятий культура и цивилизация. Оказалось, что цивилизация, прогресс всегда направлены прямолинейно вперед, а траектория развития культуры не является прямолинейной, а имеет более сложную траекторию. Более того, культуру и цивилизацию даже стали противопоставлять.

Распространение европейских культурных ценностей привело к упадку, а то и к полному исчезновению многих национальных культур. Например, в нашей стране приобщение малочисленных бесписьменных народов к достижениям науки, образованию, литературе на русском языке, не смотря на создание национальных алфавитов, привело к деградации национальных культур, утрате языка и забвению традиционных промыслов, костюма и т.д.

Чабан.
Республика
Дагестан

С другой стороны эти процессы позволили осознать важность, уникальность культуры даже самого малочисленного народа. Утвердилось представление о самоценности и **самодостаточности культуры**.

**Хантыйская женщина
готовит щуку**

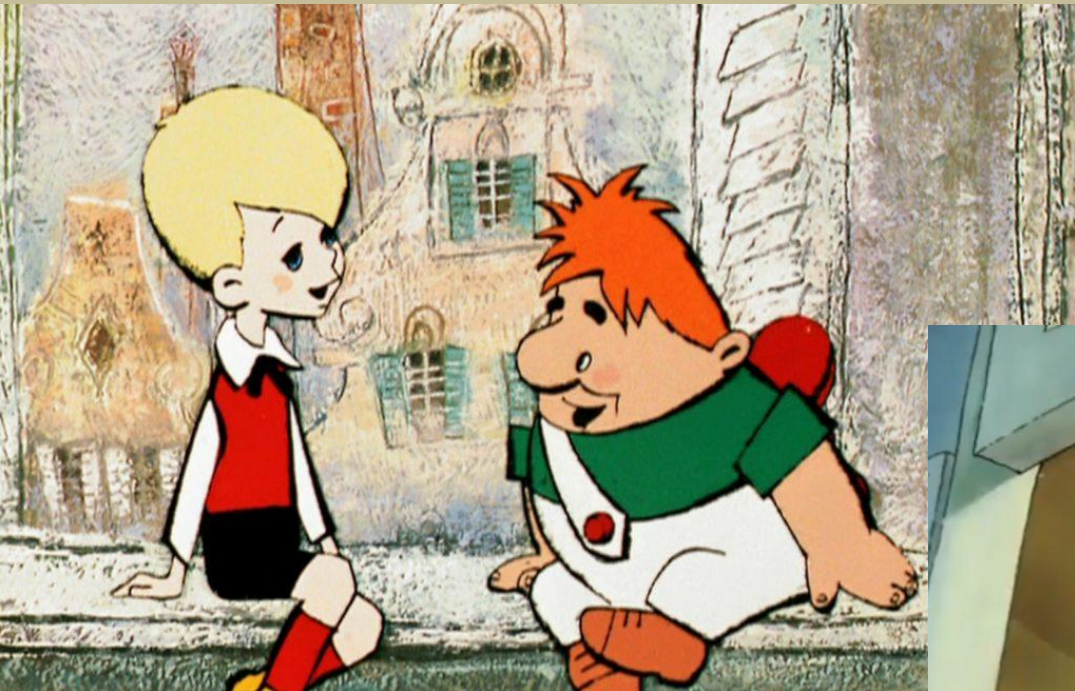
Из осознания самоценности и самодостаточности любой культуры логично проистекли представления о необходимости диалога культур, создания больших культурных зон и налаживание связей между ними.

В литературе произошло окончательное оформление женской литературы и детской литературы. Возникновению этих литератур мы обязаны двум обстоятельствам, во-первых всеобщему распространению грамотности и существованию значительных отличий между восприятием, интересами детей и взрослых, женщин и мужчин.

Если вспомнить всемирно известных детских писателей Астрит Линдгрен (Швеция), Льюис Кэррол, Ален Милн (Англия), Марк Твен (США), Джани Родари (Италия) и др., то станет ясно, что детская литература сложилась в первую очередь в странах с высоким уровнем развития и социального благополучия.

Одним из положительных результатов советской эпохи можно отнести и расцвет детской литературы в нашей стране.

Что касается женской литературы, то здесь складывается жанр любовного или женского романа, не обязательно написанного женщинами, но ориентированного на женщин. Славным телевизионным продолжением или телеверсией этого жанра стали так называемые «мыльные оперы», телесериалы с невероятным количеством серий, подробно, а иногда и слишком подробно рассказывающие нам о судьбе одной героини или одной семьи. В этих сериалах нет никакой идеи кроме стремления к счастью, любви и благополучию.

Появилось и развлекательное чтение для мужчин, детективы, фантастика, остросюжетные и приключенческие романы. Они также охотно экранизировались. Впоследствии на их базе сложились определенные виды кинематографической продукции (боевики, комедии, триллеры и т.д.)

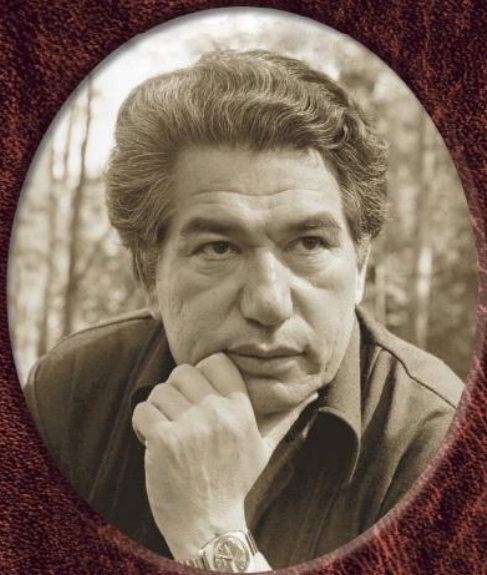

Сюжеты этой кинопродукции, как правило, незатейливы, завершение фильма почти всегда предсказуемо, а новизна достигается приглашением новых актеров, сменой сюжета и декораций, употреблением спецэффектов.

Существовала в XX веке и серьезная литература, в которой поднимались насущные вопросы общественной жизни.

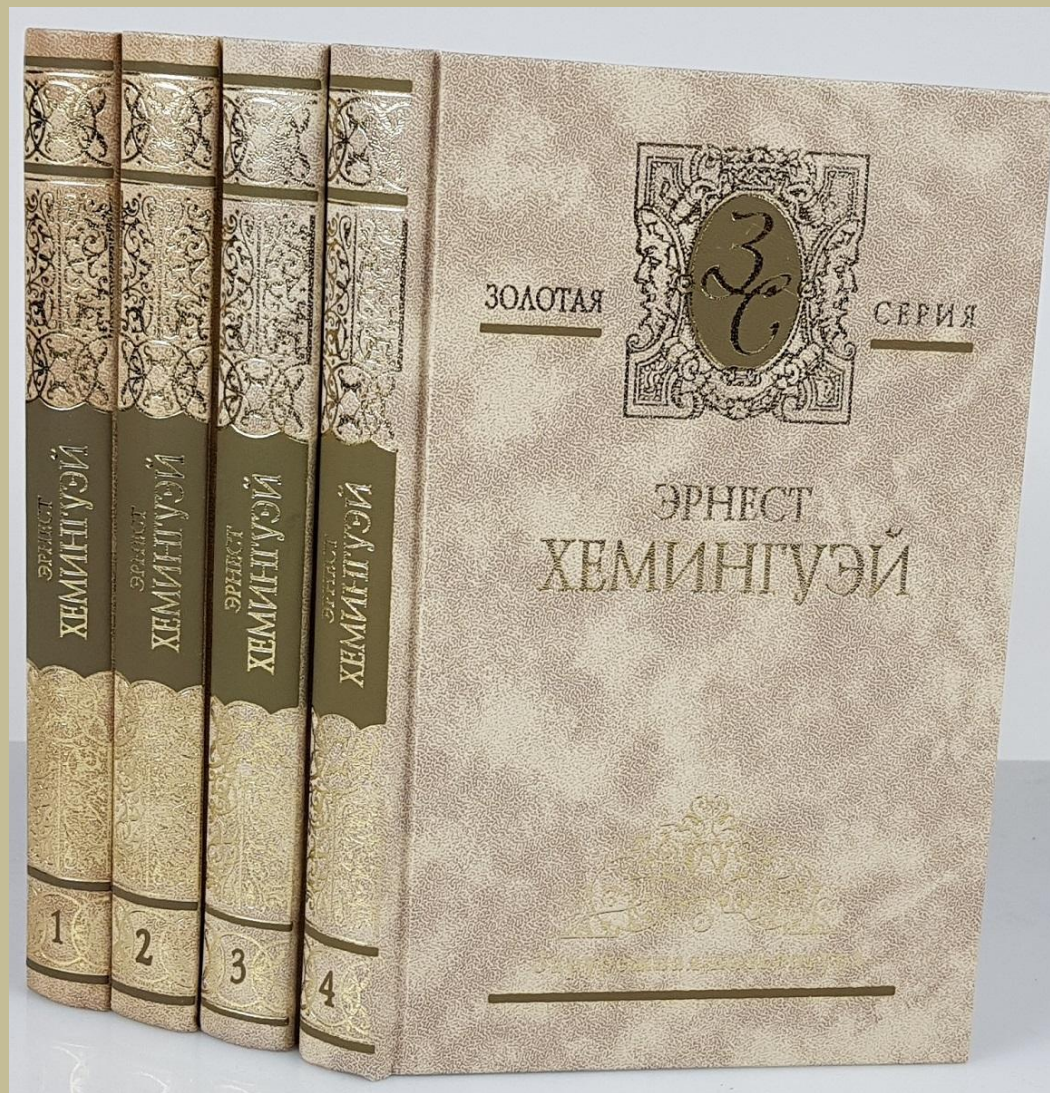
Ч И Н Г И З
АЙТМАТОВ

Малое
собрание
сочинений

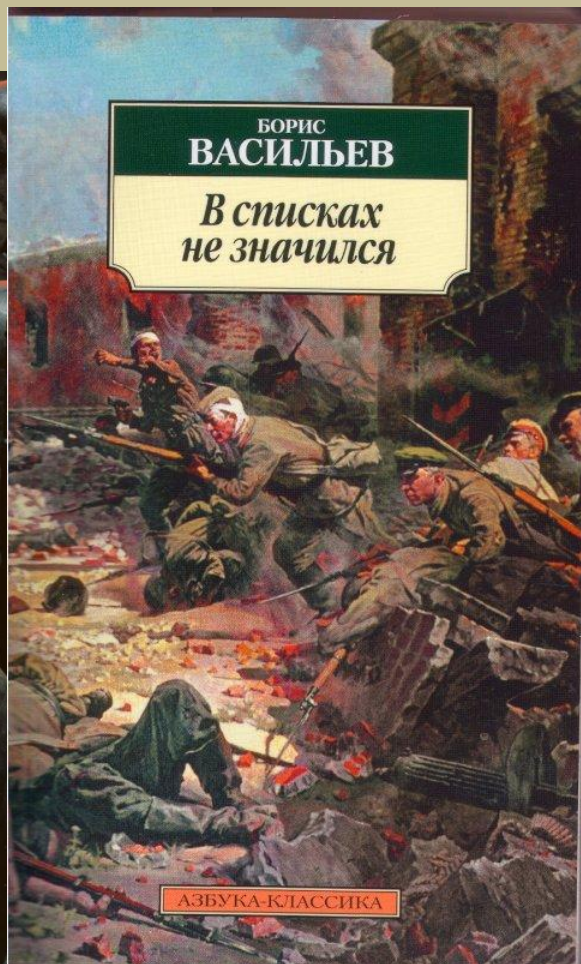
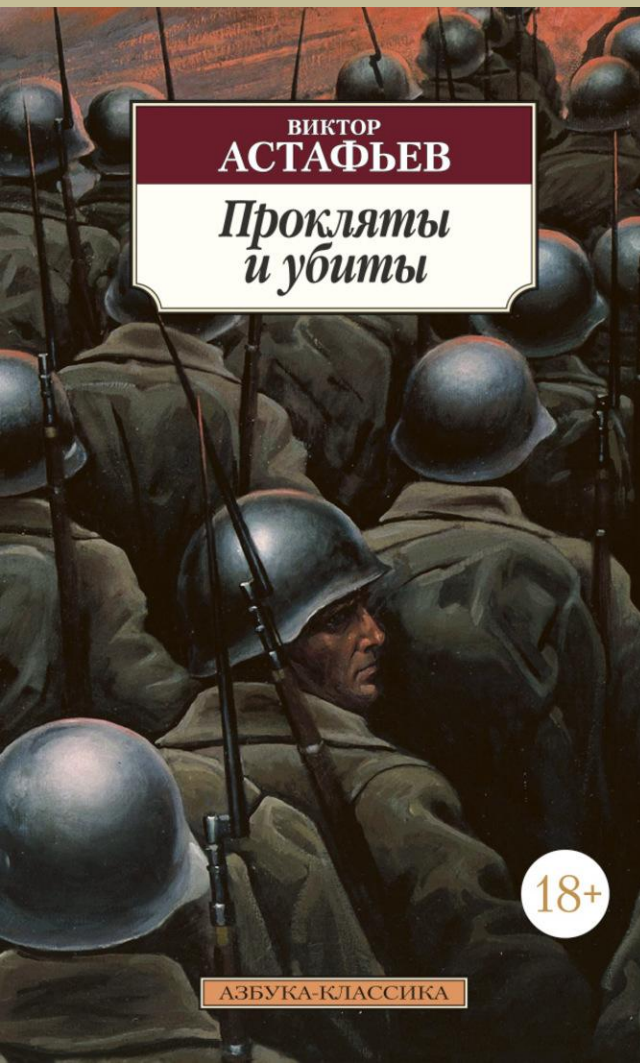
18+

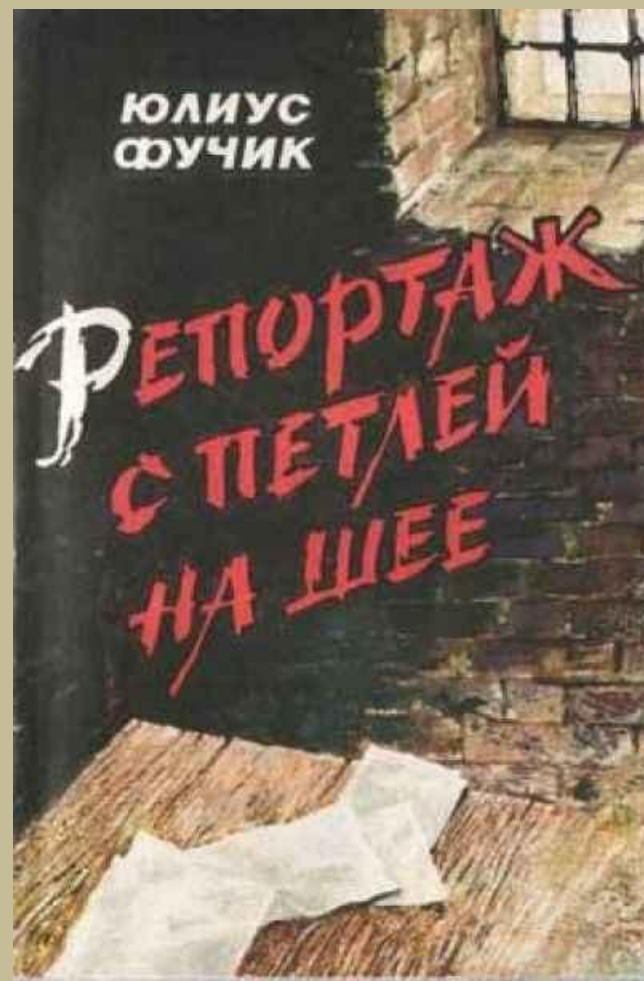
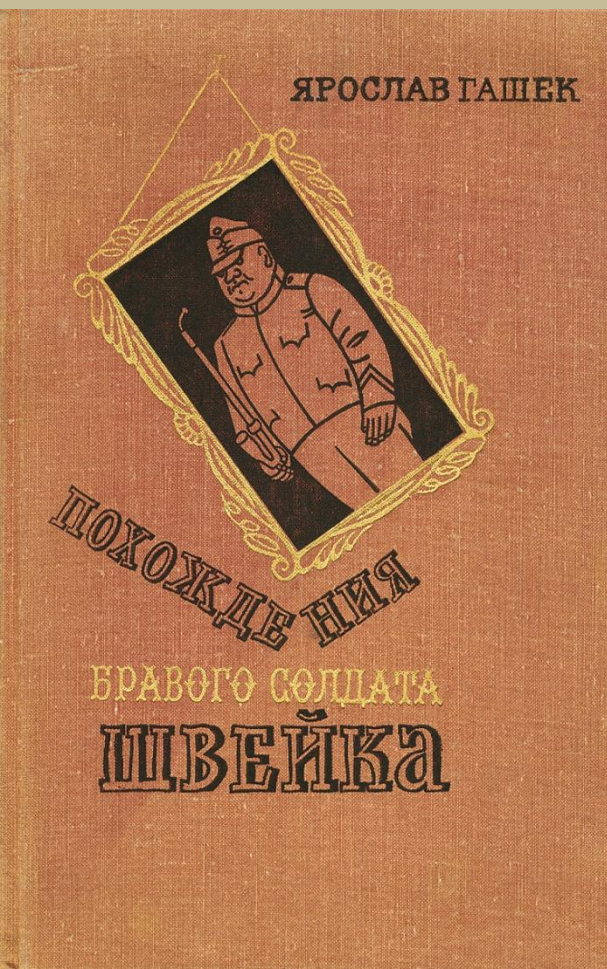
Особенно много такого рода произведений было написано в кризисные для общества моменты. Огромный пласт литературы во всех странах связан с Первой и Второй мировыми войнами.

Авторы мемуаров и художественных произведений пытались донести до потомков трагедию войны, показать судьбу на войне конкретного человека, показать как война обостряет все человеческие качества, как хорошие, так и плохие.

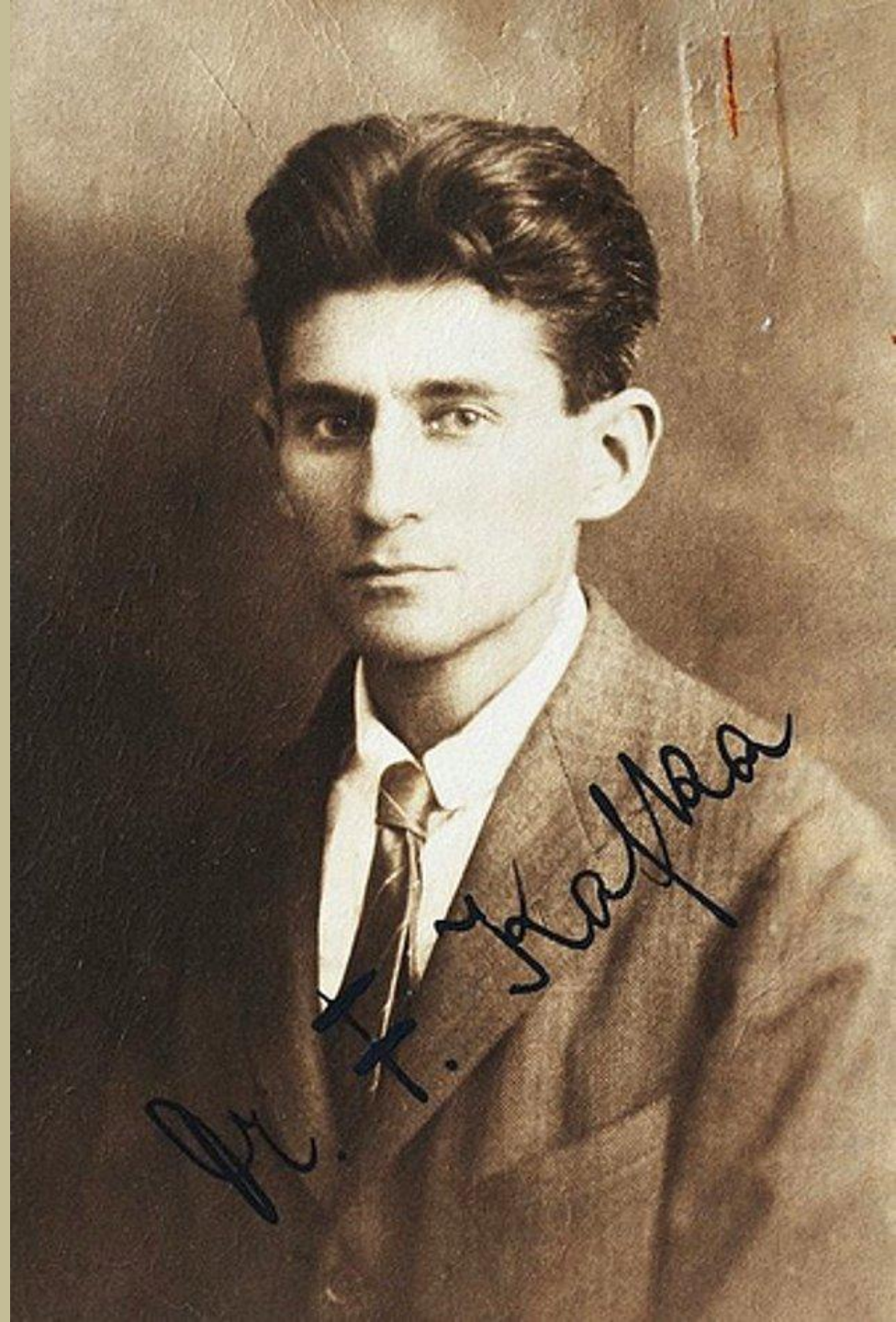

Особенно болезненно и долго переживались события войн в наиболее пострадавших от войны странах. В Германии, Франции, Польше, Англии, в нашей стране. Всемирно известными стали произведения таких авторов как Ярослава Гашека, Юлиуса Фучека, Бертольда Брехта, Барбары Такман, Эрнеста Хемингуэя и т.д.

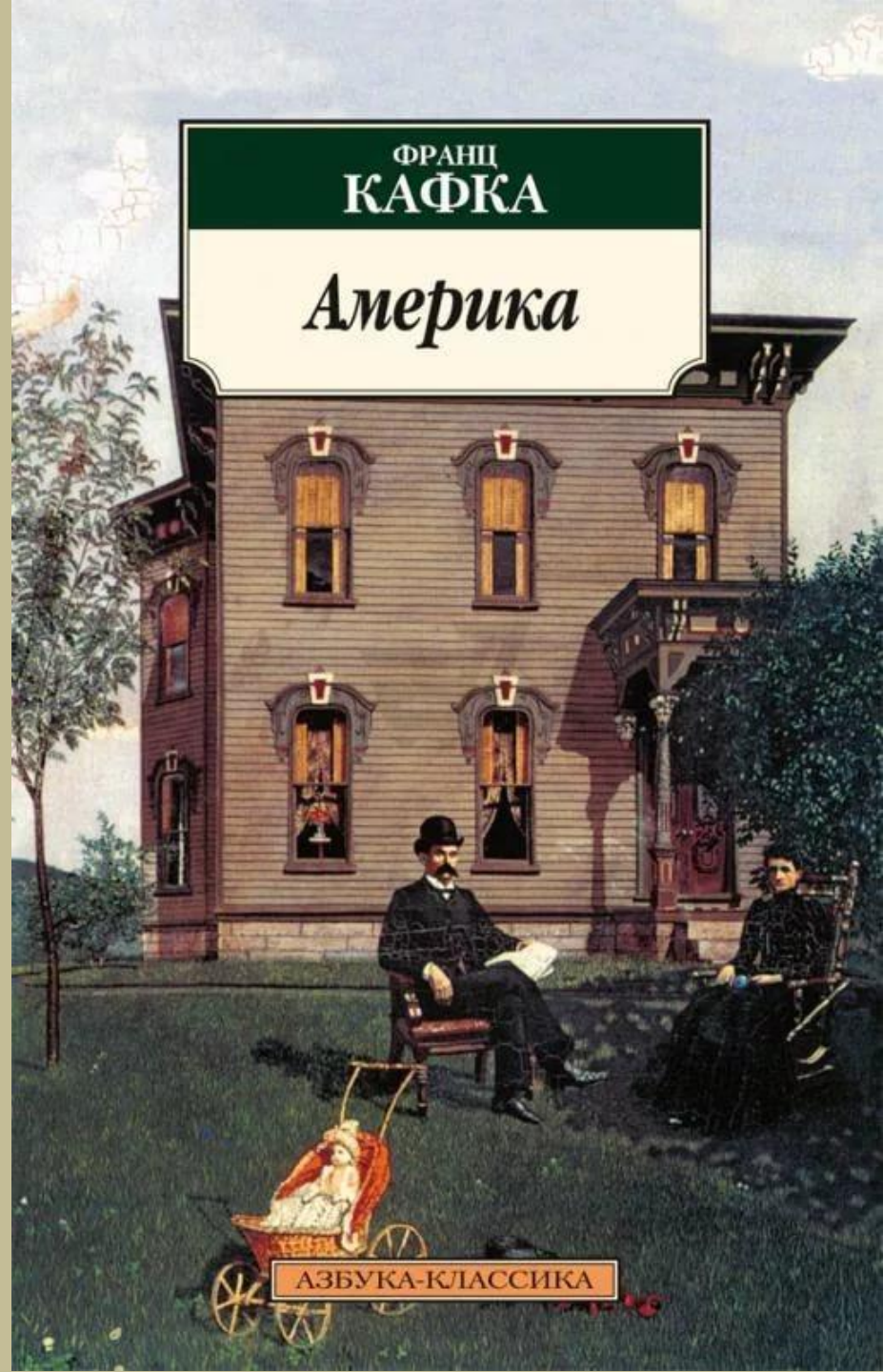

В литературе сложились и новые модернистские течения. Основателем модернистской прозы принято считать **Франца Кафку**.

В его произведениях «Процесс», «Америка», «Замок» мир показан несовершенным, агрессивным и враждебным человеку. Человек же не в силах ни понять законов развития и устройства мира, ни противостоять жизненным обстоятельствам, обречен на страдания.

Этим настроениям исторического пессимизма созвучны и представления экзистенциалистов, которые отрицали перспективу «прекрасного будущего», они учили своего читателя смотреть на мир открытыми глазами, видеть его пороки и пытаться сопротивляться несовершенству мира, что по их представлениям являлось высшим достоинством.

Американским писателем **Генри Джеймсом** было положено начало социально-психологическому роману.

Этот жанр отличался тонким, можно сказать изощренным психологизмом, он передает сумбурные мысли, мимолетные впечатления героя, отличается запланированной не выстроенностью, хаотичностью текста.

Его самые известные произведения: «Золотая чаша», «Письма Асперна», «Смерть льва»

Такой литературный прием был назван **«поток сознания»** и широко использовался и используется сейчас многими литераторами.

https://vk.com/video214573605_166618159

Возникли новые направления и в поэзии. Еще в начале XX в. зародилось течение символистов, которые для выражения настроений и мыслей своих героев использовали древние мифологические образы и символы.

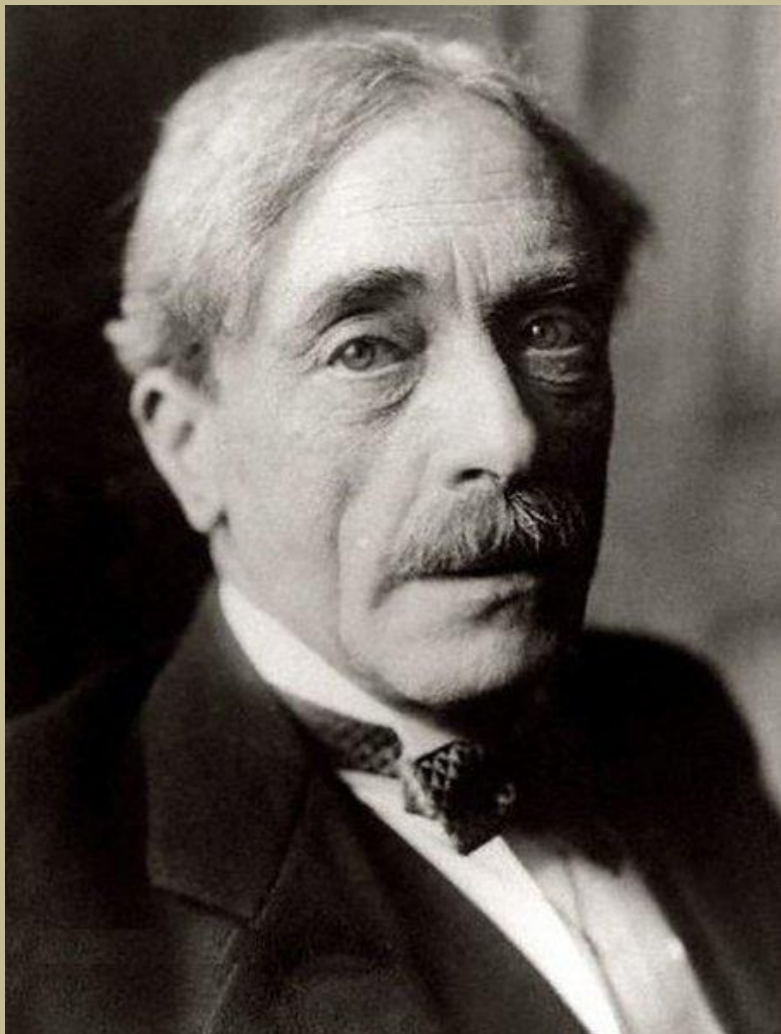
Поэзия символистов была утонченной, требовала знакомства с мировой культурой, широкой эрудиции.

В России бурно развиваясь до революции после революции **СИМВОЛИЗМ** оказался чуждым и не востребоваанным в новой политической ситуации. Представителями символистов в России были А. Блок, Вячеслав Иванов, Вельямир Хлебников, Андрей Белый.

Александр Блок (1880-1921)

Из зарубежных авторов широко известны француз **Поль Валери**, английский поэт **Томас Элиот**, ирландец **Уильям Батлер Йетс**.

Поль Валери (1871-1945)

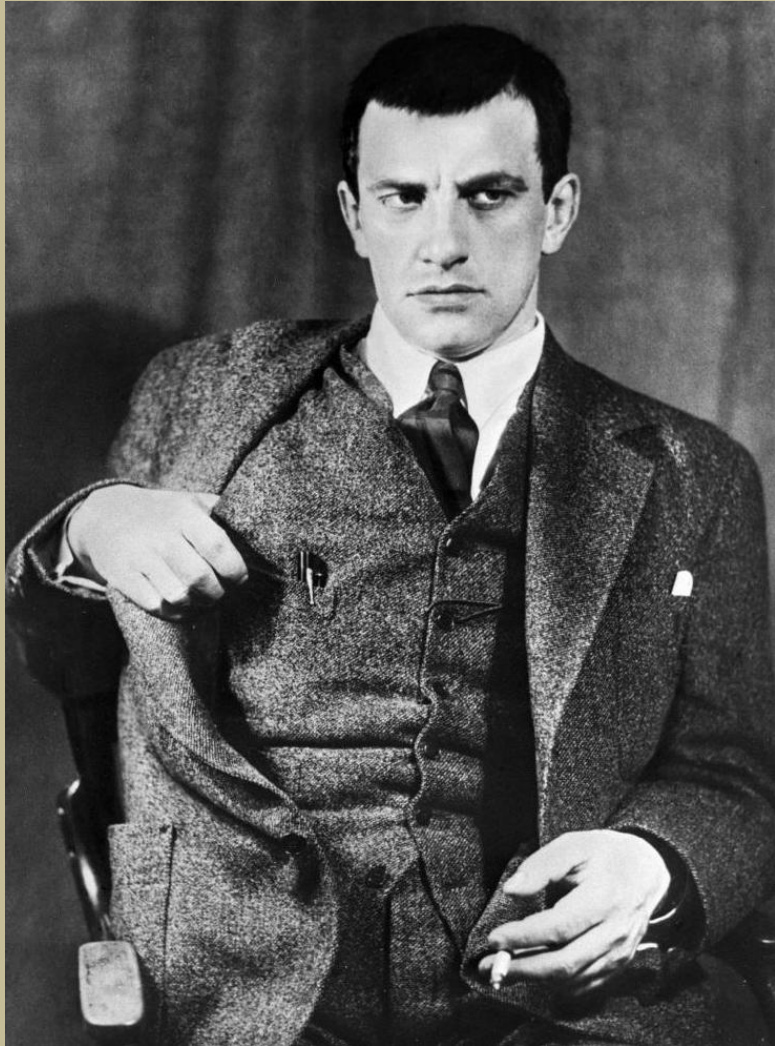

Уильям Батлер Йетс (1865-1939)

Модернистским течением был и **футуризм** (от латинского футурум – будущее). Футуристы предлагали оставить в прошлом человеческие слабости, к которым относили и любовь, стремление к счастью, сентиментальность. Достойными прославления на их взгляд были такие качества как «энергия», «сила», «уверенность».

Наибольшего расцвета футуризм достиг в Италии, России и во Франции. В России наиболее известными футуристами были Игорь Северянин и молодой Владимир Маяковский.

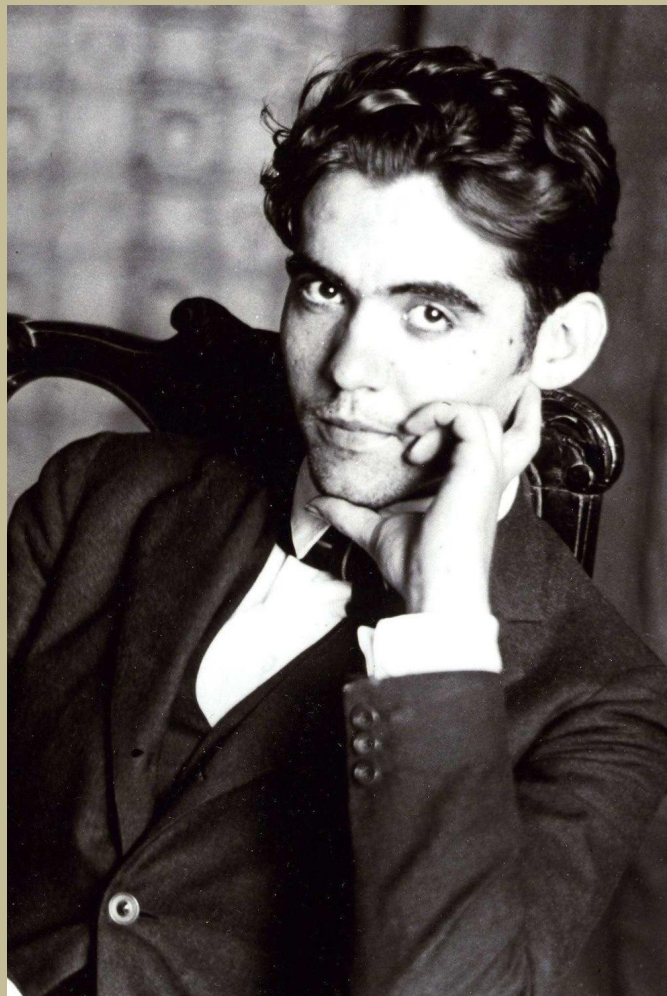

Владимир

Игорь Северянин

На Западе к этому направлению можно отнести таких поэтов как , **Гарсия Лорка,**
Луис Арагон, Поль Элюар и др.

Гарсия Лорка

Поль Элюар

Не менее интересными были в поэзии и направления акмеистов, имажинистов («имаже» фр. образ), экспрессионистов.

Николай Гумилёв

Анна Ахматова

Таким же стремлением к самовыражению проникнуто в XX веке и творчество художников. В живописи возникает целый фейерверк направлений. Причем художники не стремятся сделать свои работы эстетичными, прекрасными, понравиться зрителю, не стремятся прорисовать детали, достигнуть портретного сходства и быть понятными.

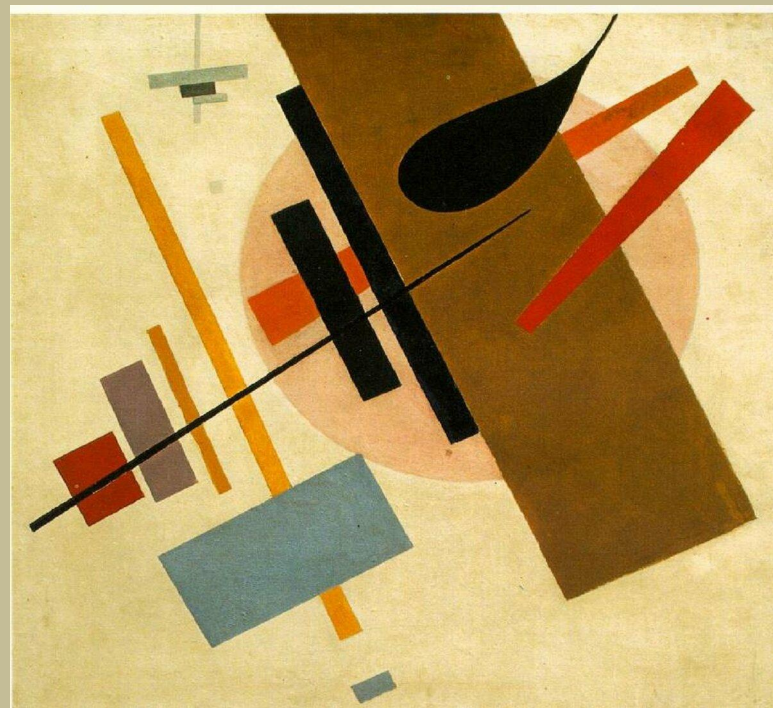
Василий Кандинский
Автопортрет

Наоборот они выражали свои самые смутные и неконкретные видения, образы, стремясь как я уже сказала выразить себя и оставляя широкий простор догадкам и воображению зрителей. различные стили экспериментальной, модернистской живописи получили общее название «авангард».

**Н. Гончарова . Ангелы,
мечущие камни на
город**

**Казимир
Малевич.
Супрематическая
композиция**

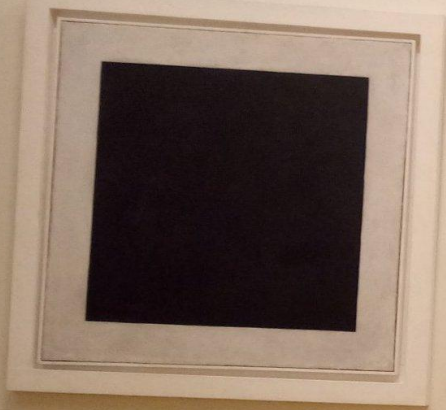
Направлением авангардной живописи является абстракционизм. Художники стремились в своих неоднозначных, загадочных картинах будоражить душу зрителя, призывали его искать и видеть новое, творить, изобретать.

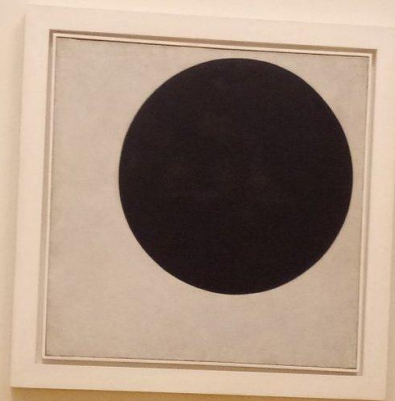
**Арисларх
Лентулов
Небосвод**

Абстрактными образами своих картин они стремились прорваться сквозь внешнее – к внутреннему. Наиболее известными представителями этого направления являются **Василий Кандинский** и **Казимир Малевич**, **Пьер Суллаж**, **Дэвид Смит**.

**Серия чёрных фигур. Казимир Малевич. Экспозиция
Третьяковской галереи.**

Казимир Малевич
Чёрный квадрат
1915 г.

Казимир Малевич
Чёрный круг
1915 г.

Одним из мощных направлений стал **кубизм** – течение в живописи отличительной чертой которого стало новое понятие красоты.

Фигуры, изображаемые художниками не схожи с реальными им могут быть приданы самые причудливые, в том числе и геометрические очертания, могут нарушаться пропорции предметов, искажаться цвета и т.д.

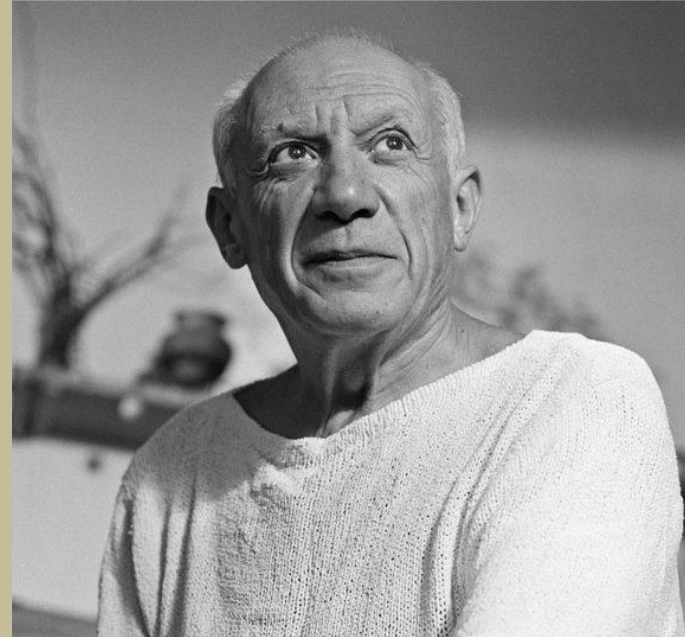

Пабло Пикассо.

Все это делалось с целью усилить впечатление от произведения, обратить внимание на отдельные детали предмета.

Кубисты испытывали большой интерес к первобытному и древнему искусству, африканским маскам, грубо очерченным чертам каменных идолов, деревянных и глиняных фигурок.

Самым известным кубистом является **Пабло Пикассо** французский художник испанского происхождения.

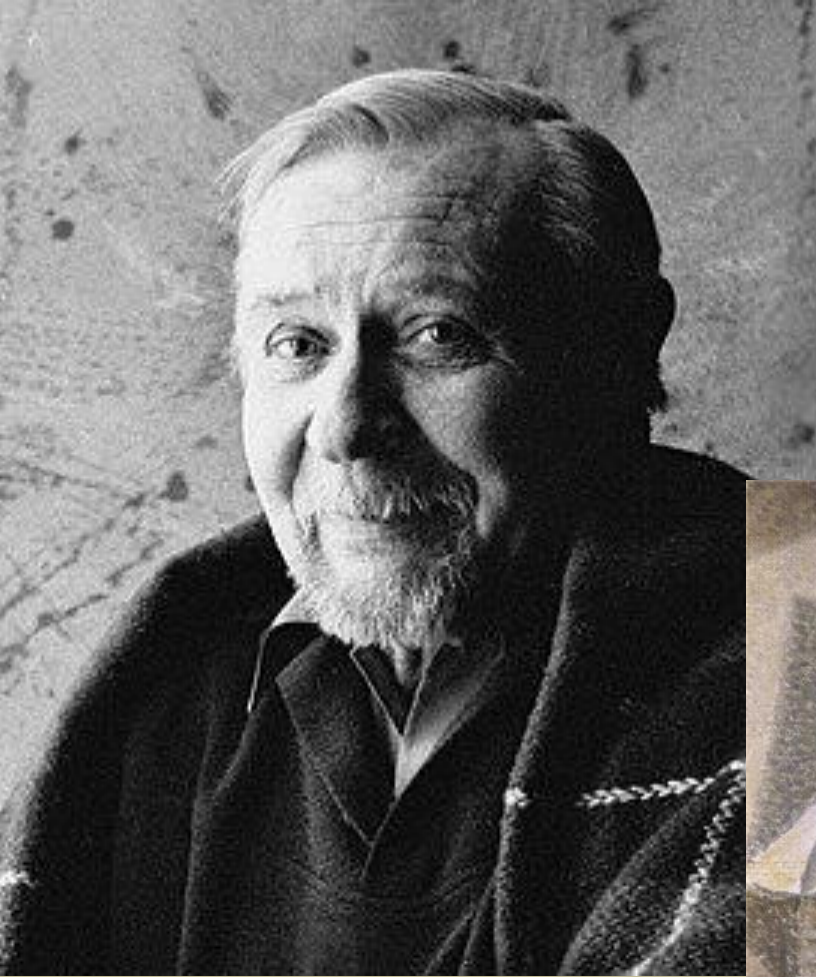

Крупнейшим модернистским течением в живописи XX в. стал **сюрреализм («сверх реализм»)**. Своей задачей художники-сюрреалисты видели бесконтрольное, «автоматическое» воспроизведение картин сознания, а особенно подсознания.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти

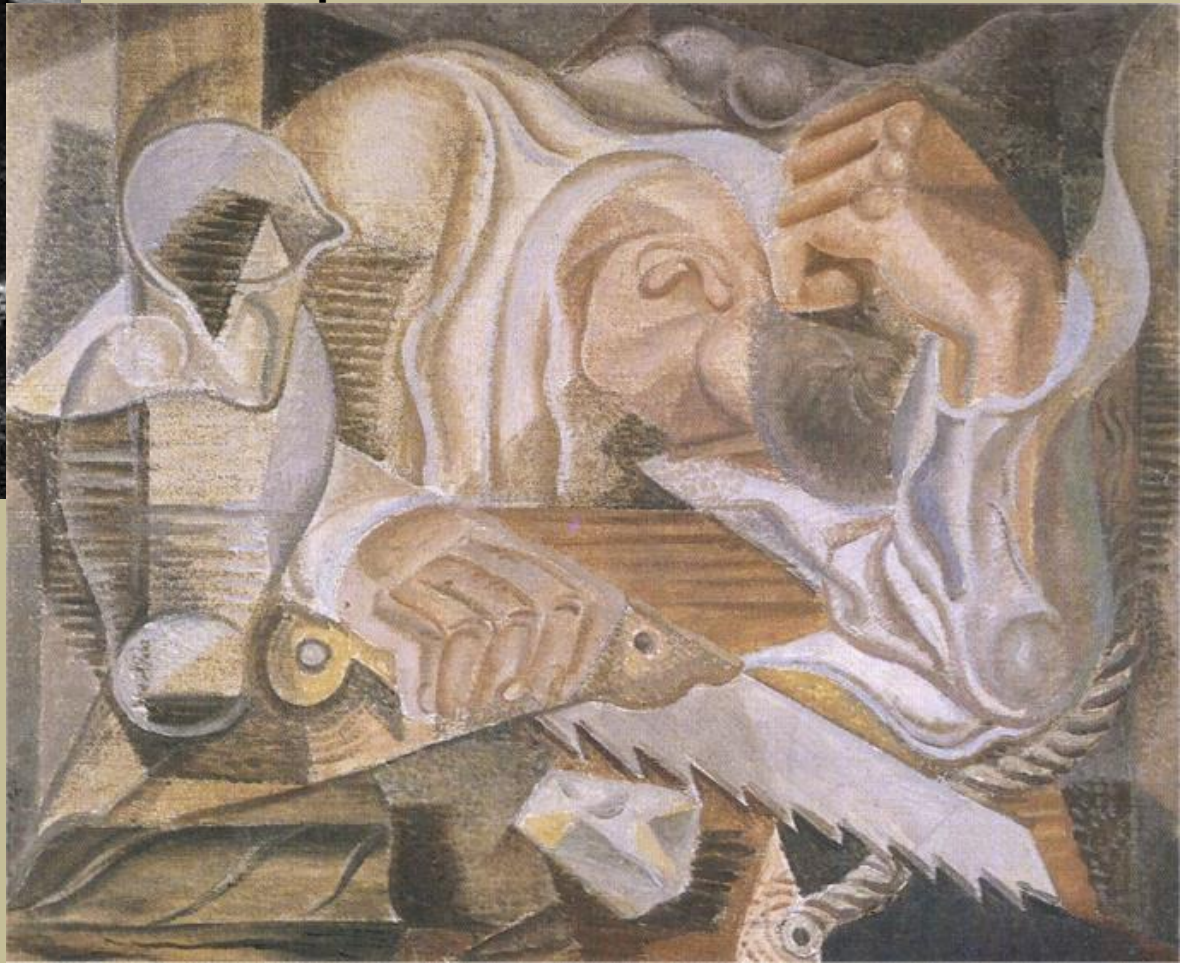

Это был тот же «поток сознания», только выраженный живописными средствами, в виде причудливо-искаженных сочетаний реальных и нереальных предметов.

Сюрреализм был распространен во многих европейских странах. В этом стиле творили **Андре Массой, Морис Дюшан, Сальвадор Дали.**

Андре Массой. Спящий

Андре Массой

Испанский живописец Сальвадор Дали, был разносторонне одаренным человеком, он творил в жанрах живописи, графики, скульптуры и коллажа. Его картины называли «рисованными фотографиями снов». Они причудливы и непонятны, но они интересны.

**Сальвадор Дали.
Сон**

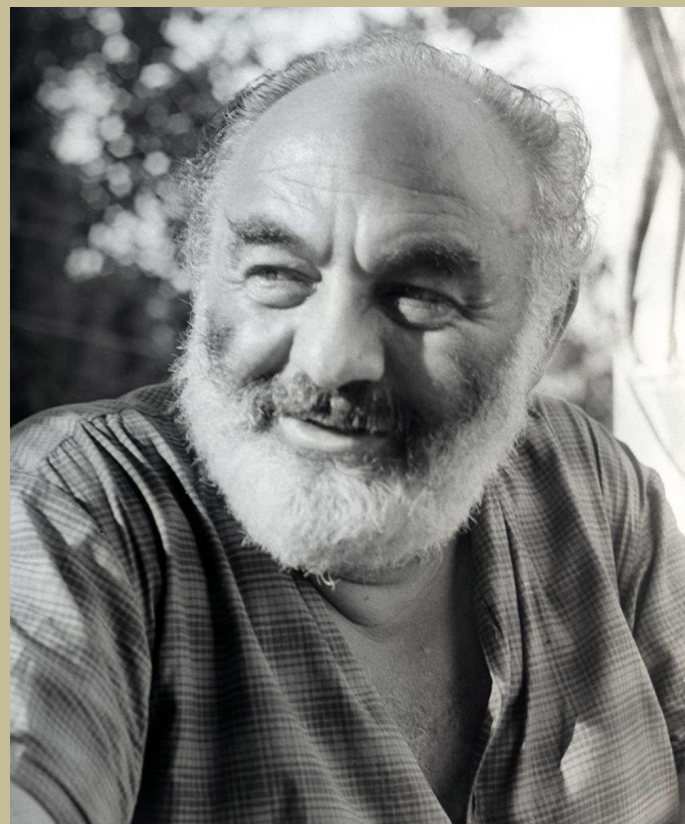
Широкое распространение получило зародившееся в США в конце **1950-х** гг. направление поп-арт (общедоступное искусство). Для своих композиций художники использовали самые обычные бытовые предметы: крышки, баночки из под пива, этикетки и т.д. В дальнейшем это направление нашло широкое применение в рекламе.

Отдельными направлениями изобразительного искусства стали фотография и кинематограф, как бы соединивший в себе литературу и живопись. Зрительный ряд в кино является также очень важным. Достаточно вспомнить нашего соотечественника Сергея Параджанова, про творчество которого говорили, что любой кадр из фильмов Параджанова – есть законченная картина. Кроме того Параджанов являлся мастером коллажа.

Софико Чиаурели. Кадр из фильма Цветок

Сергей Параджанов

Проникли идеи модернизма и в театр, который уже в **19** в. становится массовым искусством. Идея трагедийного театра принадлежит английскому режиссеру **Гордону Крэгу**.

Он впервые заявил, что режиссер не должен строго следовать литературному произведению, а должен показать в одной постановке свое видение всего творчества данного драматурга.

Гордон Крэг (1872-1966)

Приверженцы этой идеи трагедийного театра вплетали в сюжет спектаклей множество не запланированных в пьесе картин и сюжетов, проявляя тем самым свое понимание пьесы, свои впечатления от нее. Это прочтение пьесы выставлялось на суд публики, которая должна была поддержать или опровергнуть идеи режиссера.

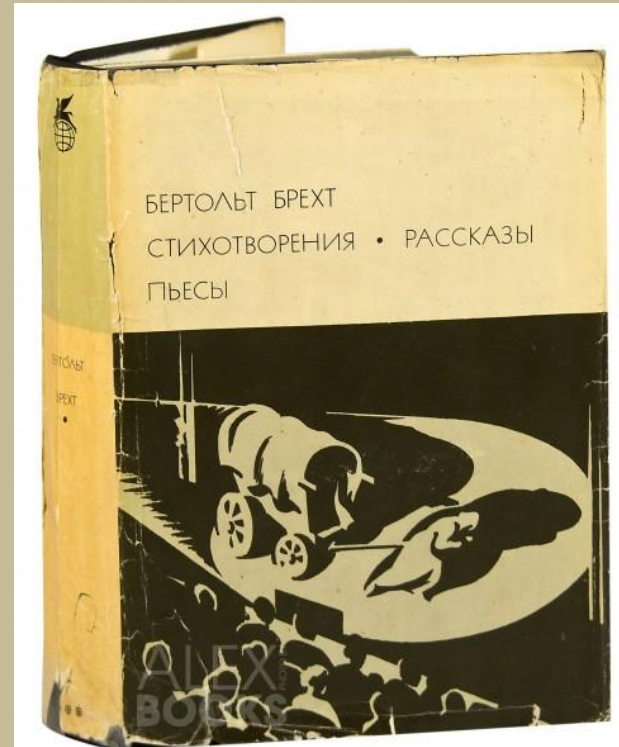
**Спектакль»
Ревизор» в театре
Олега Табакова**

Основателем **эпической школы** в театре стал немецкий драматург и режиссер **Бертольд Брехт**. Он тоже смело использует новые образы и приемы, свободно обращается с образом.

Бертольд Брехт (1898-1956)

Но цель его другая – показать реальные события из жизни и извлечь из них жизненный опыт. Поэтому пьесы более приближены к повседневной жизни.

В театре XX века используются самые различные приемы: маски, пантомима, акробатические трюки, куклы и т.д.

Сохраняются и развиваются такие жанры как балет, мюзикл

оперетта и опера

драма и комедия

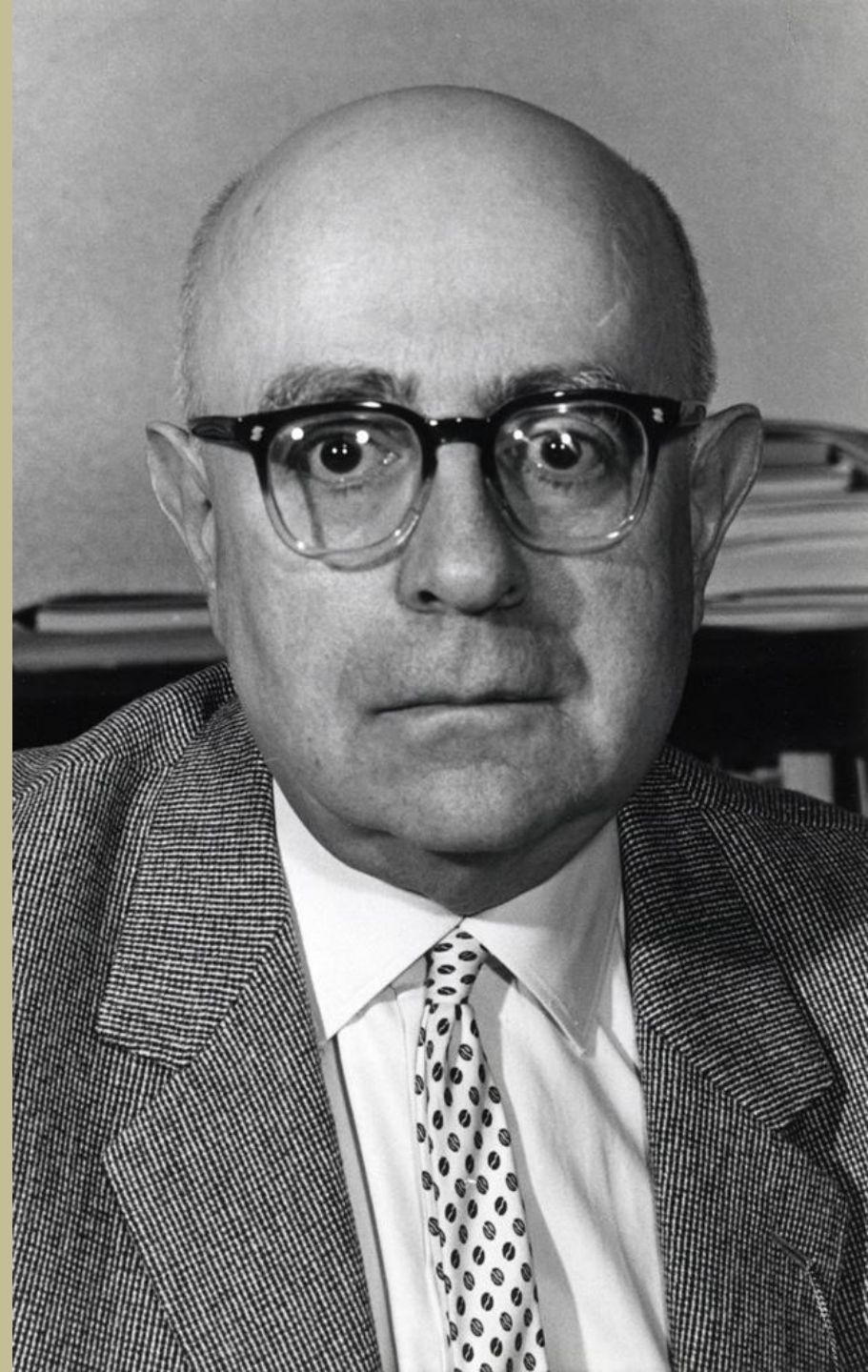

Появляется кукольный театр. Особенно знаменит был Московский театр кукол Сергея Образцова, который ставил спектакли не только для детей, но и для взрослых и объездил с гастрольями весь мир.

Проявляется модернизм и в музыке. Наиболее ярким выразителем музыкального модерна в середине XX в. стал немецкий композитор **Теодор Адорно.**

Он считал правдивой, настоящей музыкой только ту, которая отгораживает человека от социальных проблем побуждает его обратиться к глубинам своей души.

Складывается направление
конкретной музыки.
Композиторы этого
направления стремились
вернуть человеку
взаимопонимание с
природой, чувство гармонии.

Записывая на магнитофон различные звуки природы они монтировали затем
целые мелодические картины природных звуков. Изобретателем такого
способа создания музыки явился французский композитор и инженер,
акустик **Пьер Шеффер.**

Широчайшим образом распространилась эстрадная музыка, начинавшаяся в послевоенные годы созданием вокально-инструментальных ансамблей. Эта музыка была предназначена для самой широкой аудитории. Сюжеты эстрадных песен, как правило, просты и понятны всем от детей до взрослых.

**ВИА
«Дружба».
Солистка
Эдита
Пяха**

Некоторые песни с наиболее удачной, ходовой мелодией становятся шлягерами, получают всемирную известность, их напевают в самых различных странах часто даже не понимая слов. Большинство шлягеров исчезает со сцены так же быстро, как и появляется, но некоторые остаются надолго.

Кроме популярной эстрадной, музыки возникают такие направления как джаз, кантри, рок, авторская песня. Эта музыка также предназначена для широкой аудитории, но имеет свои особенности. Одной из первых стала рок-группа «Битлз», которая считается одной из лучших групп **20** века. Их музыка до сих пор имеет много поклонников, а некоторые песни стали мировыми шлягерами.

Джаз, зародившийся в США на рубеже **19** и **20** вв. образовался в результате слияния европейской традиции и африканской национальной музыки. Для него характерны основополагающая роль ритма и широчайшие возможности для импровизации.

**Луи
Армстронг
со своим
джаз-
ансамблем**

Данное направление возникло в среде сельских жителей США, продолживших традиции сельской народной музыки выходцев из Европы. В её основе англо-кельтские традиции и музыкальные инструменты. В **1960-1970-** годы музыка вышла на большую эстраду. Сейчас к кантри часто относят и музыкантов из других стран, работающих на основе традиционной народной музыки.

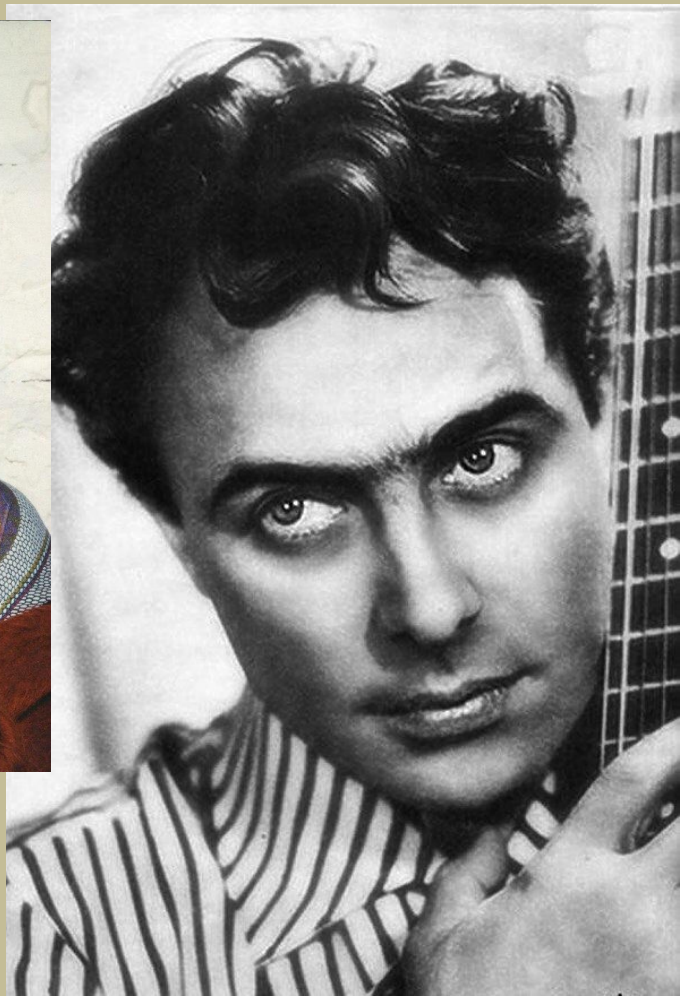

Интерес к собственно народной музыке, фольклору в **20** веке был также весьма велик. На сцене разных стран появилось много исполнителей исполняющих народные песни в первоизданном виде, или превращающих их в эстрадные композиции.

Жанна Бичевская

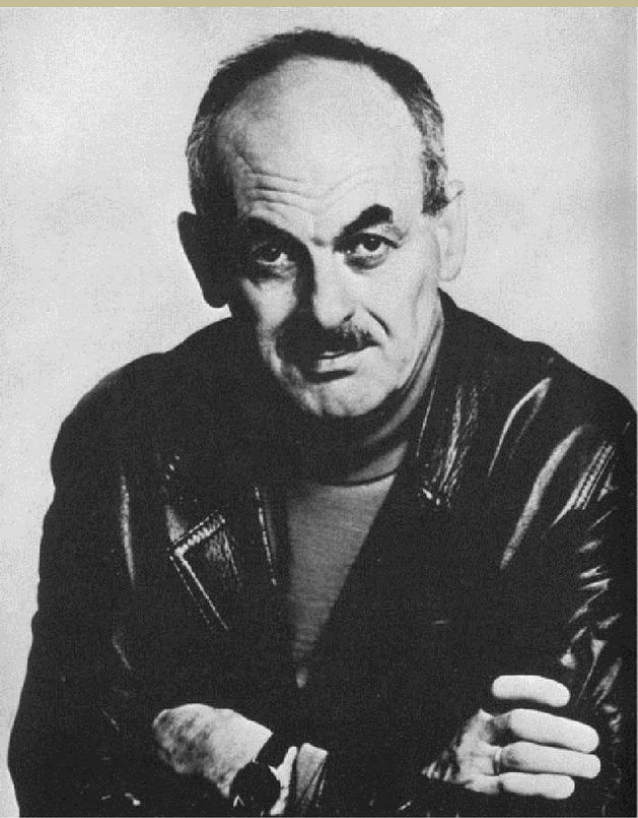

Николай Сличенко

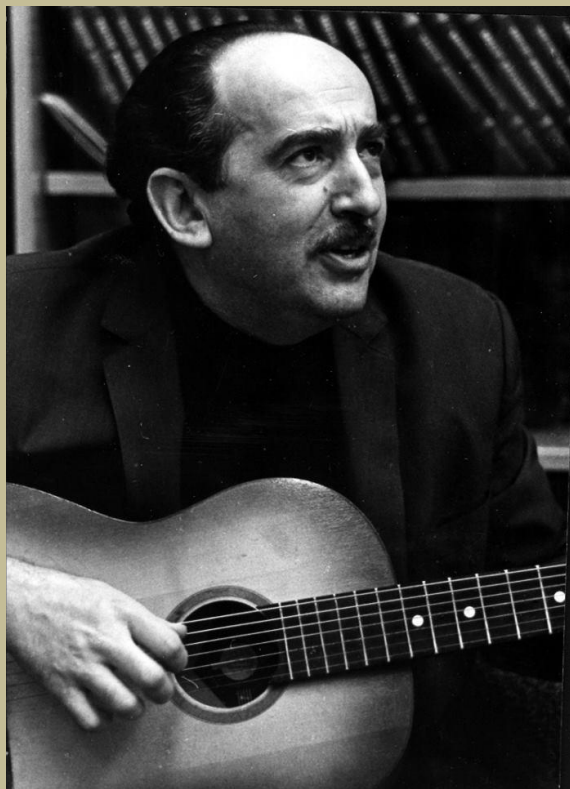

Пелагея

Для бардовской самодеятельной песни, получившей большое распространение в нашей стране, наоборот характерно усиленное внимание к тексту песни. Бардовские песни, как правило, имеют глубокий смысл и весьма незатейливую мелодию, поскольку большинство бардов не имели системного музыкального образования. Естественно, что развивается и классическая музыка.

Булат

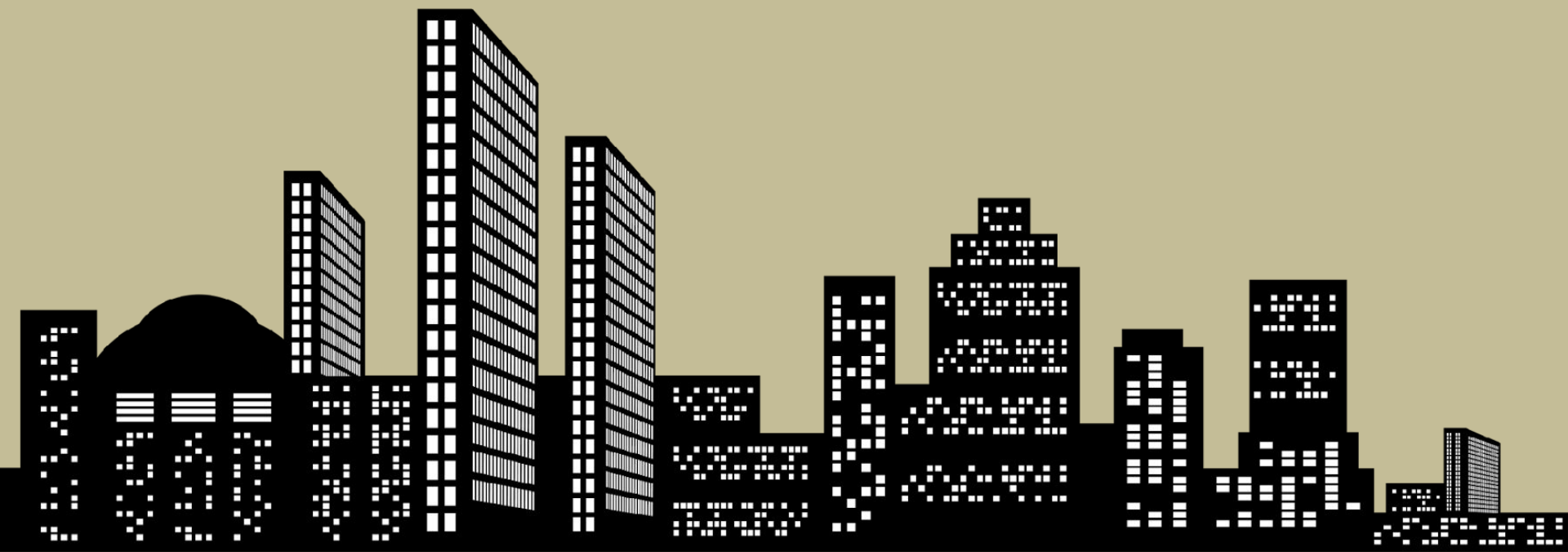

Александр Галич

Юрий Визбор

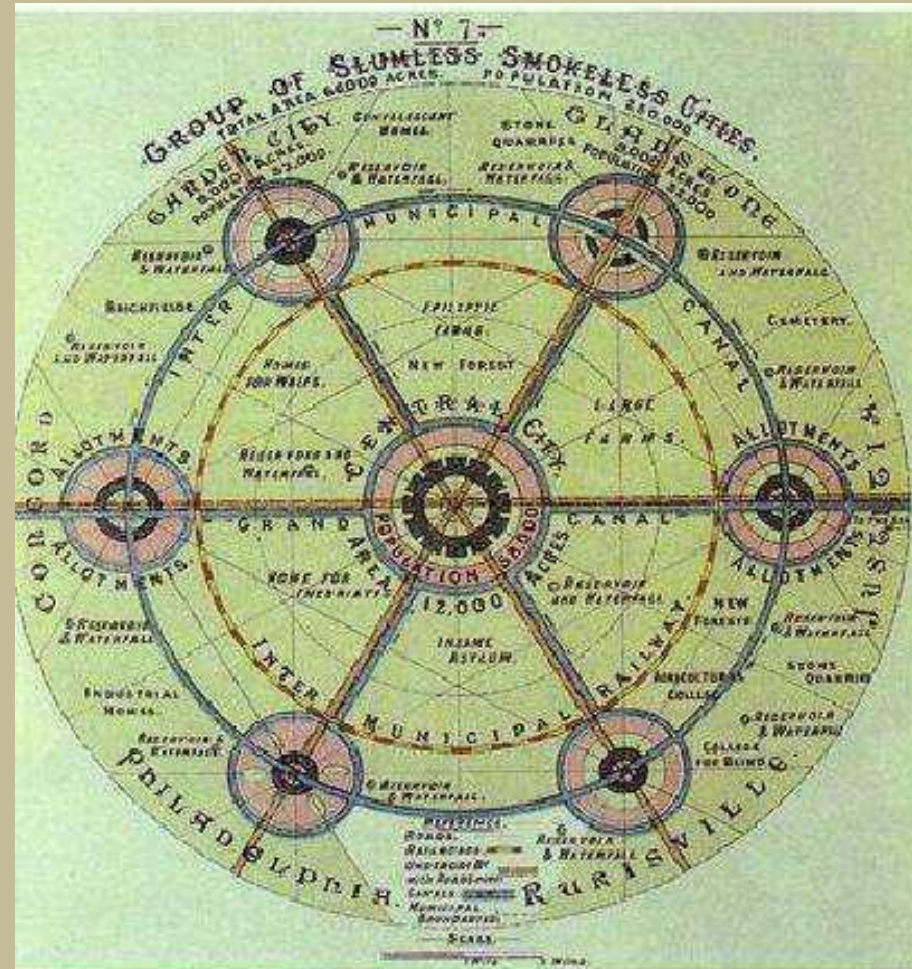
В архитектуре также прослеживаются новые идеи. Уплотнение городского населения приводит к необходимости многоэтажного строительства. Вырастают небоскребы, возведение которых в одно время было воспринято как достижение, признак бурного и поступательного развития страны, ее технической мощи. Затем выяснилось, что каменные джунгли городов не так уж и симпатичны, да еще и отрицательно влияют на человеческую психику.

Еще в **1920-е** гг. в Англии одной из стран особо преуспевшей в промышленном развитии и поэтому одной из первых ощутившей все негативные моменты прогресса, возникла идея города-сада. Смысл этой идеи был в том, что необходимо как-то облагородить городскую среду, среду обитания человека, где обязательно должны присутствовать природные объекты.

Эбенезер Говард (1850-1929). Автор

Над проблемой совмещения в современном городе высокого уровня благоустройства и удобств с высокой плотностью населения и сохранением во-первых исторического облика города, особенно исторического города, а во-вторых экологического благополучия напряженно работает архитектурная мысль всего мира.

**Сочи
(Россия)**

**Канны
(Франция)**

**Соренто
(Италия)**

Литература:

Актуальные проблемы культуры XX в./ Под ред. В.И. Добрынина М., **1993.**

Борьба тенденций в современном западном искусстве. М., **1986.**

Кантор А.И. Изобразительное искусство XX в. М., **1988.**

Конен В.Д. Третий пласт: Массовые жанры в истории музыкальной культуры. М., **1991.**

Кудинова Т. От водевиля до мюзикла. М., **1982.**

Музыка XX века: очерки. В **2-х** частях. М., **1976-1987** гг.