

Культура и искусство в 20 веке.

Массовая культура.

Учитель истории МОУ
Радужненская СОШ
Коломенского района
Московской области
Бородина Е.А.



Литература 20 века.

- **КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ**, условное обозначение той ветви реалистического искусства 19-20 вв., в которой преобладало критическое отношение к изображаемой реальности.



Эмиль Золя.

Интеллектуальный реализм-

- Интеллектуальный реализм стремится художественно-доказательно решать актуальные проблемы, давать анализ состояния мира. Произведение интеллектуального реализма включает в себя параболическую мысль — притчу, казалось бы, отходящую от современности.
- Интеллектуальный реализм XX в. своими традициями восходит к литературе Просвещения. А. Франса, Т. Манна, Б. Шоу, Г. Уэллса, К. Чапека, Б. Брехта .

Психологический реализм-

○ Психологический реализм **стремится передать пластику движения мыслей, раскрывает диалектику души человека,** взаимодействия мира и сознания, то интеллектуальный реализм стремится художественно-доказательно решать актуальные проблемы, давать анализ состояния мира.

○ Психологический реализм: личность ответственна; духовный мир должна заполнять культура, способствующая братству людей и преодолению их эгоцентризма. У. **Фолкнер, Э. Хемингуэй, А. де Сент-Экзюпери, И. Бергман, М. Антониони, Ф. Феллини, Г. Белль, С. Креймер**

Социалистический реализм -

- соцреализм — основной **художественный метод**, использовавшийся в искусстве Советского Союза начиная с 1930-х годов, **тесно связанный с идеологией и пропагандой**.
- В нем утверждались следующие принципы : описывать реальность «точно, в соответствии с конкретным историческим революционным развитием»;
- согласовывать свое художественное выражение с темами идеологических реформ и воспитанием трудящихся в социалистическом духе.
- **Г. Лорка, П. Неруда.**

Авангардизм-

- (фр. avant-gardisme - впереди и стража) - общее название **художественных направлений 20 века, для которых характерны поиск новых, неизвестных, часто штучных форм и средств художественного отображения, недооценка или полное отрицание традиций и абсолютизация новаторства.**

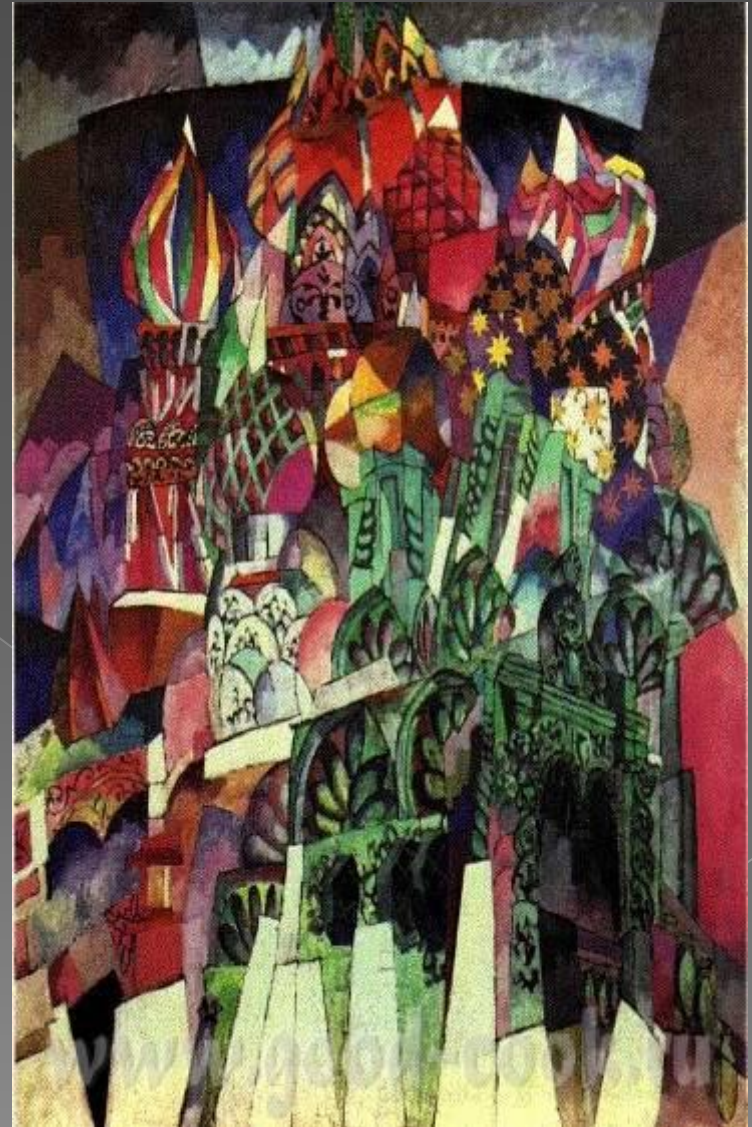
- Основатель Морис Метерлинк. Вслед за ним символистская поэтика и мироощущение закрепляется в драмах **Г. Гауптмана, позднего Г. Ибсена, Кафки, Пруста, Джойса.**

Экзистенциализм-

- Как литературное направление экзистенциализм сформировался во **Франции в годы второй мировой войны в художественных произведениях и работах теоретического характера Альбера Камю, Жана-Поля Сартра** и оказал существенное влияние на всю послевоенную культуру, прежде всего на кинематограф (Антониони, Феллини) и литературу (У. Голдинг, А. Мердок, Кобо Абэ и Кэндзабуро Оэ, Хосе Села и М. Фриш).
- Закреплялся в искусстве абсурд и как прием, и как взгляд на человеческую деятельность, которая определяется как «выбор» личностью одной из бесчисленных возможностей. Человек же постигает своё сущее в течение всей жизни и несёт ответственность за каждое совершённое им действие, не может объяснить свои ошибки «обстоятельствами». Таким образом, **человек мыслится как строящий себя «проект»**. В конечном итоге, **идеальная свобода человека — это свобода личности от общества**.

Модерн

- (от фр. *moderne* — современный), **ар-нуво** (фр. *art nouveau*, букв. «новое искусство»), **югендстиль** (нем. *Jugendstil* — «молодой стиль») — **художественное направление в искусстве**, наиболее популярное во **второй половине XIX — начале XX века**. Его отличительными особенностями являются: **отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий**, интерес к **новым технологиям** (в особенности, в архитектуре), расцвет прикладного искусства.



Разновидности модерна:

- **Дадаизм, или дада** — модернистское течение зародилось во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе. Существовало **с 1916 по 1922 г.**
- Дадаизм наиболее **ярко выразился в отдельных скандальных выходках** — заборных каракулях, чертежах, не имеющих никакого смысла, комбинациях случайных предметов.



Марсель Дюшан
«Фонтан»

Экспрессионизм-

- (от лат. *expressio*, «выражение») — **течение в, получившее развитие в конце XIX — начале XX века,** характеризующееся тенденцией к **выражению эмоциональной характеристики образа** (обычно человека или группы людей) **или эмоционального состояния самого художника.**



Франц Марк «Олени в лесу».

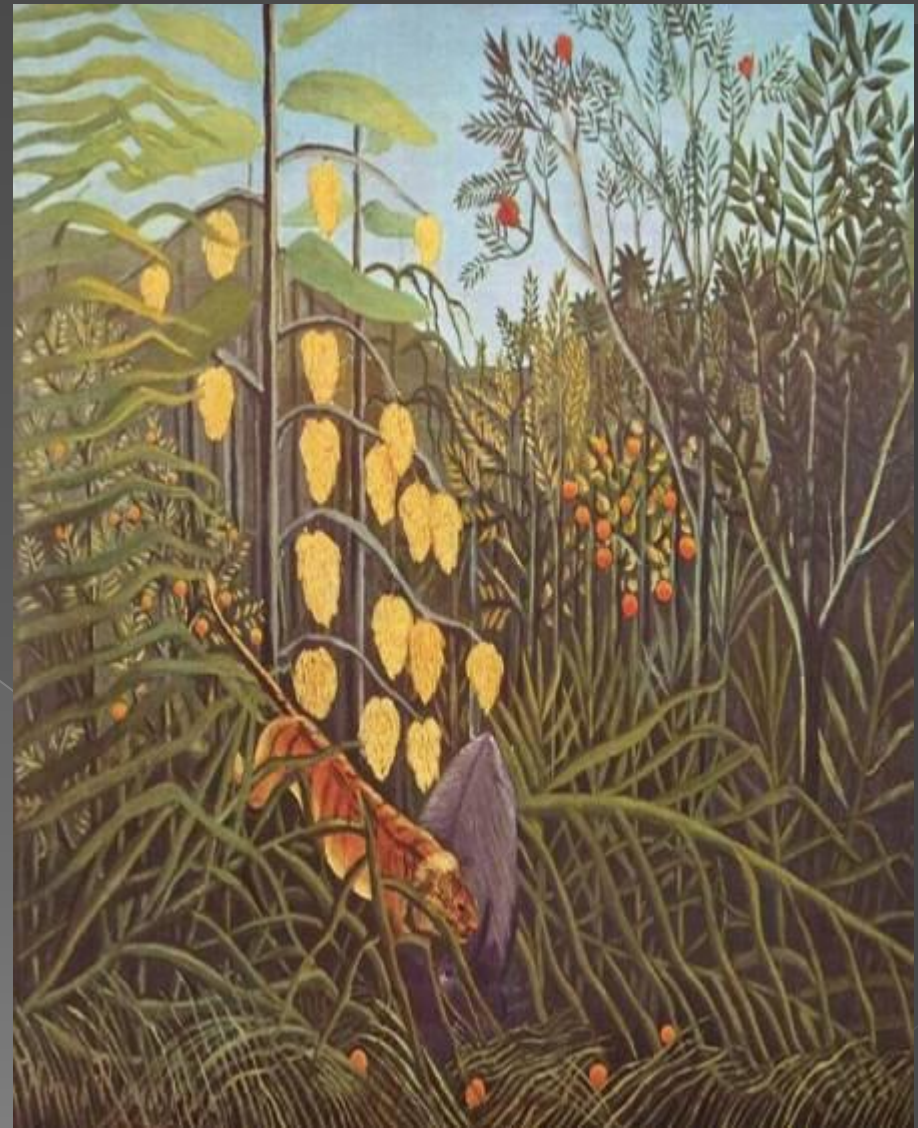
ЭКСПРЕССИОНИЗМ



Эдвард Мунк «Крик» (1893)— одна из наиболее известных художественных работ экспрессионизма.

Примитивизм –

- (от Примитив) в изобразительном искусстве **конца 19 — 20 вв., намеренное упрощение изобразительных средств и обращение художников к формам т. н. примитивного искусства —** первобытного, средневекового, народного, искусства древних внеевропейских цивилизаций, детского творчества.



Теодор Руссо «Тигр и буйвол»

ПРИМИТИВИЗМ



Анри Руссо «Экваториальные джунгли»

Кубизм -

- (фр. *Cubisme*) — авангардистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в **начале XX века** и характеризующееся **использованием подчеркнуто геометризованных условных форм**, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы.



Андре Лоте «Париж»

КУБИЗМ



Пикассо Пабло «Муза».

Сюрреализм-

- (фр. *surréalisme* — сверхреализм) — направление в искусстве, сформировавшееся к **началу 1920-х во Франции**. Отличается **использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм**.
- Одними из величайших представителей сюрреализма в живописи стали **Сальвадор Дали, Макс Эрнст и Рене Магритт**.



Геополитический младенец, наблюдающий рождение нового человека, 1943. Холст, масло.

Сальвадор Дали «Геополитический младенец наблюдающий рождение нового человека» 1943г.

СЮРРЕАЛИЗМ



Сальвадор Дали «Сон, навеянный полётом пчелы вокруг граната, за миг до пробуждения» 1943г.

Футуризм-

- (лат. *futurum* — **будущее**) — общее название художественных авангардистских движений **1910-х — начала 1920-х гг., прежде всего в Италии и России**



Умберто Боччони «Улица входит в дом» 1911г.

Абстракционизм -

- (лат. *abstractio* — удаление, отвлечение) — направление нефигуративного искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма —

достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации.

Основоположники: **Василий Кандинский, Казимир Малевич, Пит Мондриан.**



Пит Мондриан

АБСТРАКЦИОНИЗМ



Кандинский Василий «Двое на лошади» 1906 г.

Супрематизм-

- (от лат. *supremus* — наивысший) — направление в авангардистском искусстве, основанное в **1-й половине 1910-х гг. К. С. Малевичем.**
- Выражался в **сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур** образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные композиции.



Казимир Малевич «Атлеты»
1933г.

Абстрактный экспрессионизм-

- (англ. *abstract expressionism*) — **движение художников, рисующих быстро и на больших полотнах, с использованием негеометрических штрихов, больших кистей, иногда капаля красками на холст**, для полнейшего выявления эмоций.
- Появилась в **1940-е**, под влиянием идей Андре Бретона, её приверженцами **были Ганс Хоффман, Аршиль Горки, Адольф Готлиб** и др. Особый размах движение получило в 1950-е гг., когда во главе его встали **Джексон Поллок, Марк Ротко и Виллем де Кунинг**.



Виллем де Кунинг Без названия



Jackson Pollock - *Guardians of the Secret*, 1943; 48 3/8 in. x 75 3/8 in.; oil on canvas; Collection SFMOMA; Albert M. Bender Collection, Albert M. Bender Bequest Fund purchase; © Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York.

Джексон Поллок - Хранители тайн (1943).

Конструктивизм-

- авангардистский метод (стиль, направление) в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, получивший развитие в **1920 — первой половине 1930 годов.**
- **Характеризуется строгостью, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика.**



Поп-арт-

- (англ. Pop-art) или **популярное, общедоступное искусство**, второе значение связано с англоязычным звукоподражательным рядом слова в значении отрывистый ударили **производящее шокирующий эффект** — направление в искусстве. Представители направления **используют образы продуктов потребления в качестве элемента художественного произведения**. Источником их вдохновения стали глянцевые журналы, реклама, упаковка, телевидение, фотография.



Энди Уорхол «Мэрлин Монро»
1967г.

ПОП-АРТ



Энди Уорхол «Зебра» 1983г.

Новые формы в искусстве:

- **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. Одна из задач хэппенинга — преодоление границ между художником и зрителем.
- Основоположником является **Джон Кейдж**, который осуществил первый хэппенинг в **1952 году. Термин в 1958 году** был предложен **Аланом Капроу**, учеником Кейджа

ИНСТАЛЛЯЦИЯ-

- (англ. *installation* — установка, размещение, **МОНТАЖ**) — форма современного искусства, представляющая собой **пространственную композицию, созданную из различных элементов и являющую собой художественное целое.**



Перформанс-

- (, англ. *performance* — представление, **выступление**) — форма современного искусства, в которой **произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время**. К перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношение художника и зрителя.
- Впервые слово перформанс было применено к своему произведению-действию композитором **Дж. Кейджем в 1952 году**, исполнившим на сцене «4'33"» (4 минуты 33 секунды тишины).
- Как направление искусства перформанс возник в 1960-е годы в творчестве таких художников, как **Ив Кляйн, Вито Аккончи, Герман Нитч, Крис Бёрден, Йоко Оно, Йозеф Бойс** и др. В России наиболее известны перформансы **Олега Кулика, супругов Герловиных, Елены Ковылиной** и пр.



Граффити-

- (граффито; от итал. *Graffito*, *graffiti*) — изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях.

- Разделяют понятия «граффити» и «дипинти». Если последнее обозначает надписи краской, то «граффити» — процарапанные надписи (*graffiare* — «царапать»).

- В настоящее время широкое распространение получил спрей-арт, то есть рисование граффити с помощью аэрозольной краски.



