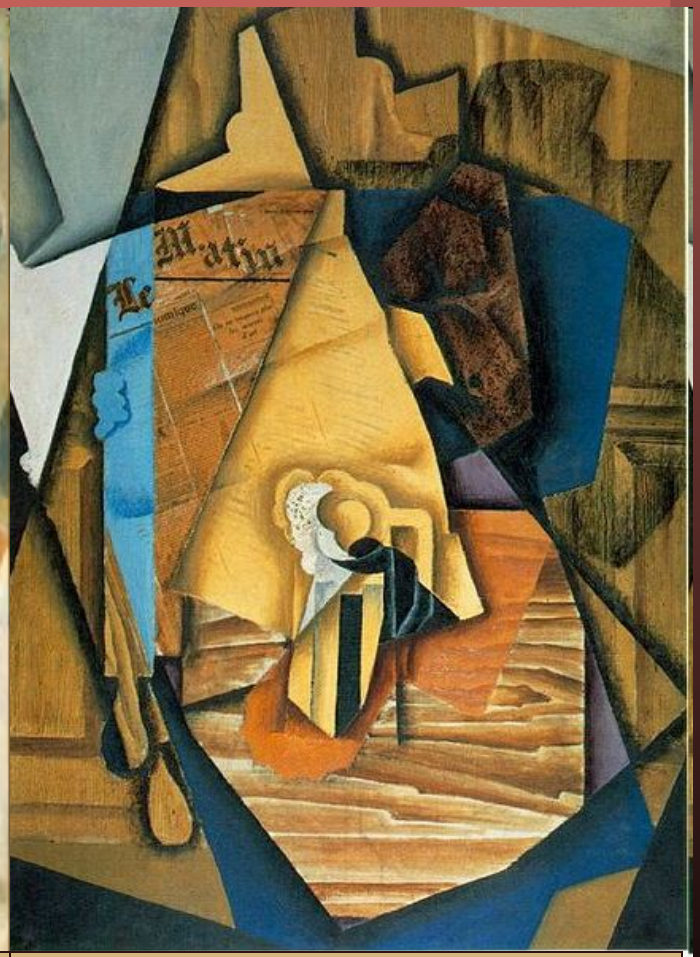
Основные направления в искусстве и массовой культуре

Художественная культура
Кубизм

Пабло Пикассо,
Авиньонские девицы, 1907

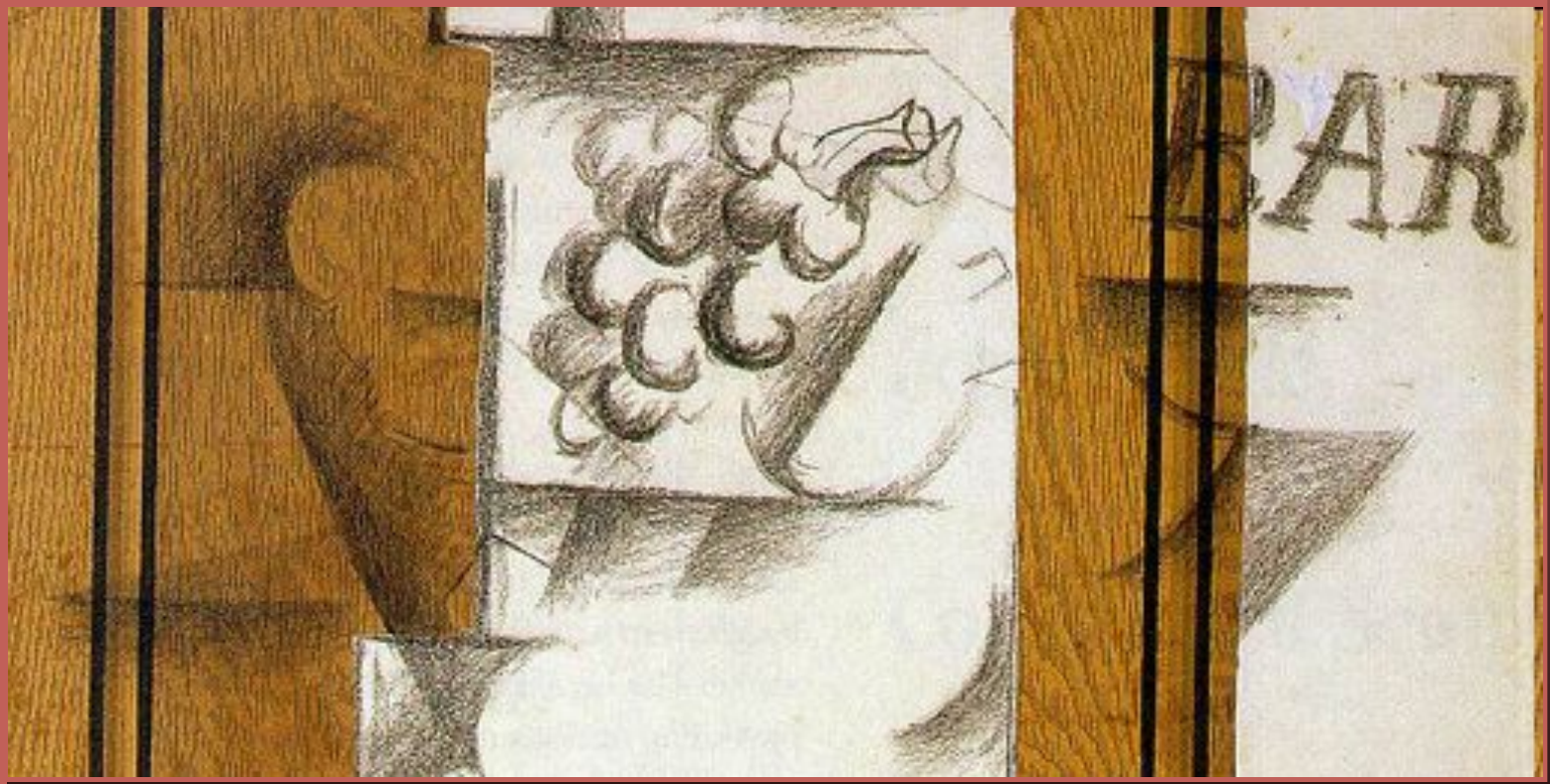
Хуан Грис
Мужчина в кафе, 1914

Художественная культура
Коллаж

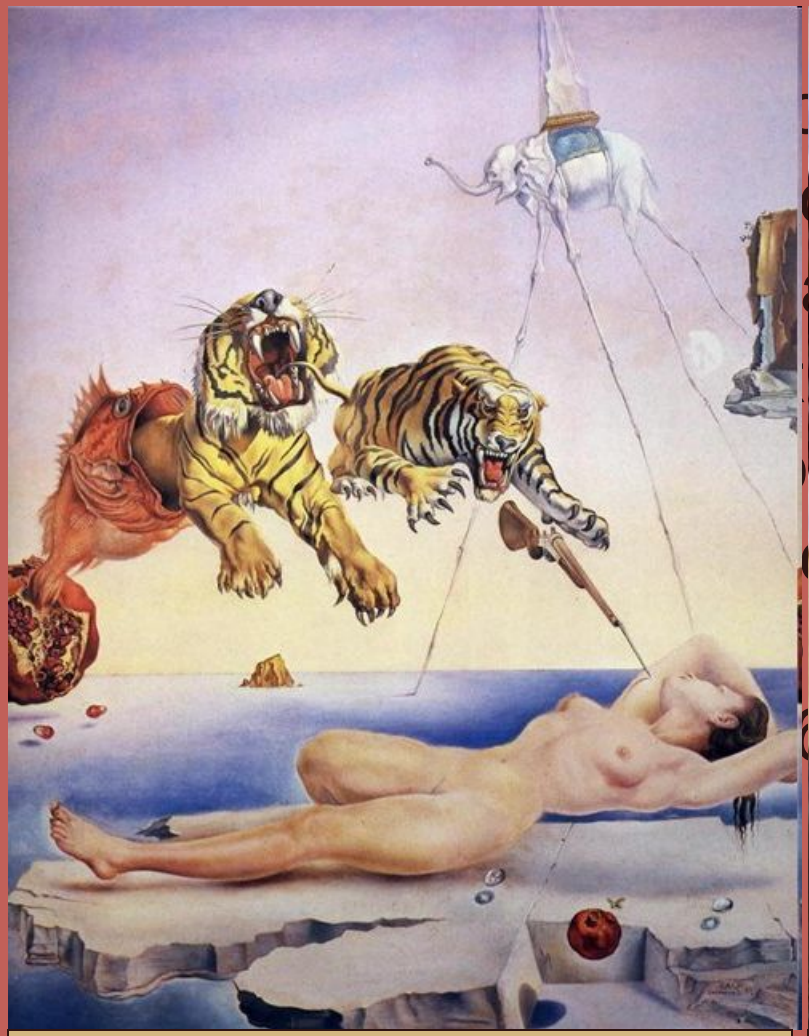
В начале 1912, Пикассо создал «Натюрморт со сломанным стулом» (“Still Life with Chair Caning”), соединив кусок промасленной ткани и сиденье стула в картину овальной формы. Считается, что это был первый «современный» коллаж, однако это утверждение спорное, поскольку Джордж Брак
в том же году разрабатывает технику papier collé (бумажный коллаж).

Художественная культура
Коллаж

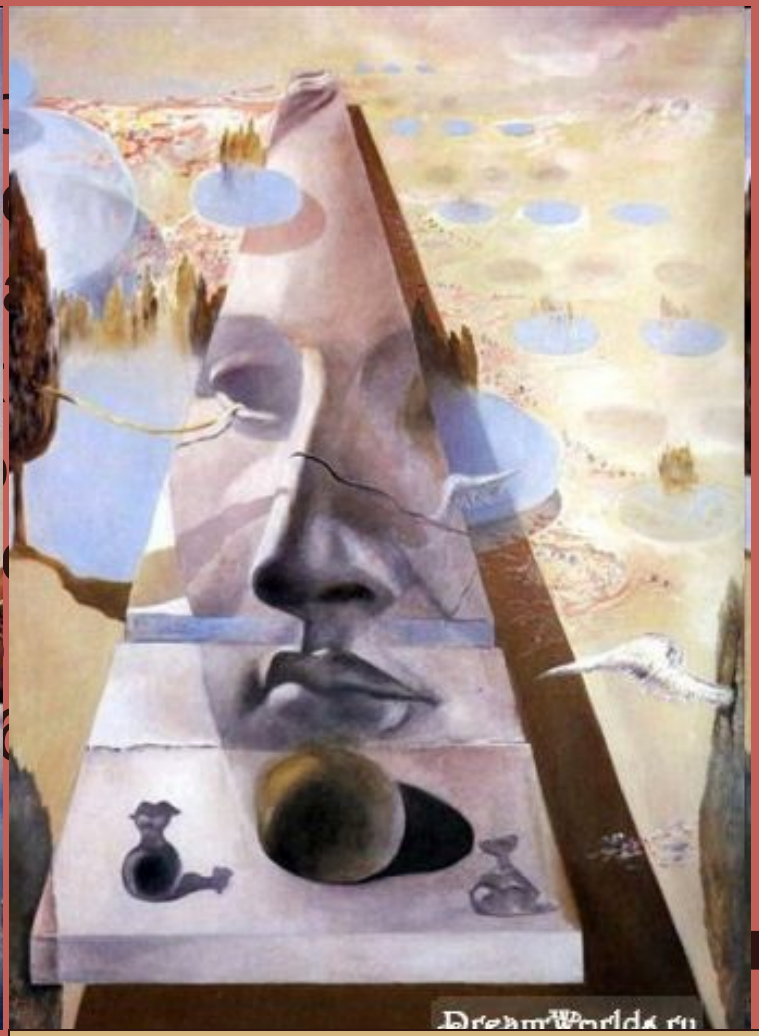

Джордж Брак разрабатывал технику бумажного коллажа (papier collé). Используя обрезки газет и журналов, он располагал их на холсте, затем покрывал сверху краской, добиваясь эффекта живописи. Впервые он использовал эту технику
в 1912г в работе «Блюдо с фруктами и стакан» (Fruitdish and Glass) (см. выше).

Художественная культура
Сюрреализм

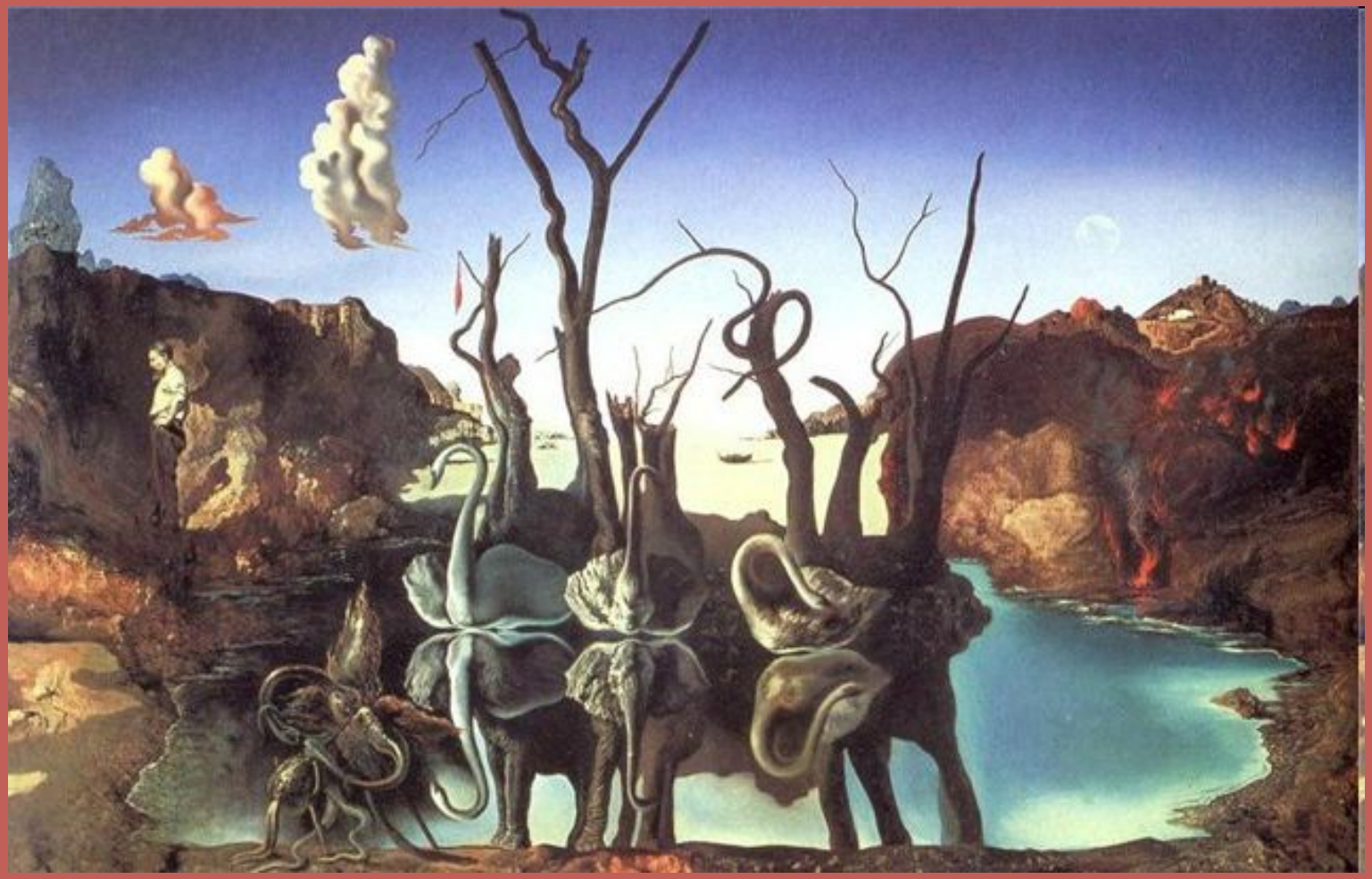

Сальвадор Дали.
Сон, навеянный полетом пчелы, 1943

Явление лица Афродиты
Книдской на фоне пейзажа

Сальвадор Дали

Сальвадор Дали. Лебеди, отраженные в слонах, 1937

Художественная культура
Футуризм

Умберто Боччони —
Улица входит в дом. 1911

Казимир Малевич
Чёрный супрематический квадрат, 1915

Художественная культура
Абстрактный экспрессионизм

Д. Поллок считал, что искусство должно быть формой спонтанного самовыражения.

Джексон Поллок композиция №8 1949

Художественная культура Конструктивизм

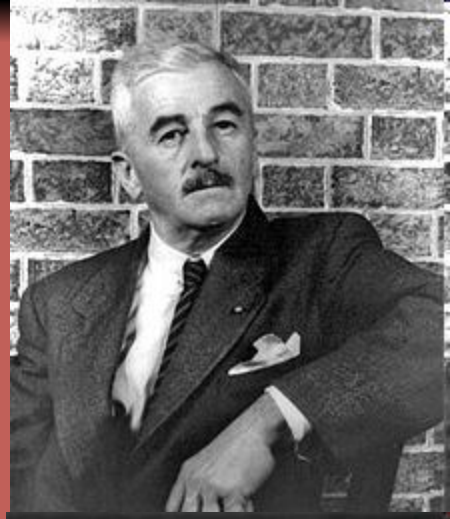

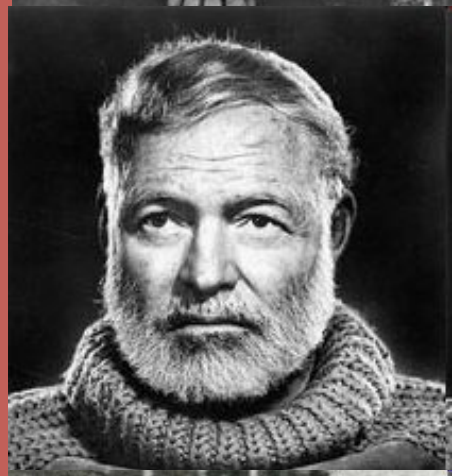
- Развитием новаторских, технократических идей еще в 1920 г. стал конструктивизм, пытавшийся максимально сблизить культуру с инженерным творчеством, рационализировать творчество. Конструктивизм впоследствии развился в искусство дизайна. Первая лаборатория дизайна была создана в Германии (школа Бахауз 1919—1932 гг.). Наиболее популярен был конструктивистский стиль в архитектуре, самыми яркими представителями которого стали Ле Корбюзье и И. Леонидов. В 1922 г. Корбюзье создал проект Города будущего на 3 млн. жителей, лишенного привычного деления на центр и окраины. Идея конструктивизма состояла в том, что подлинную красоту способен создать только строительный гений человека, организующий пространство более рационально и эстетично, чем природа.

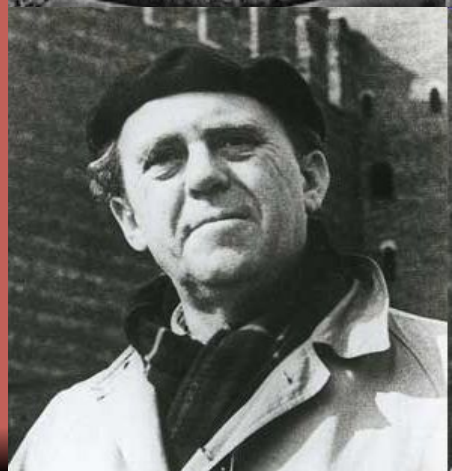

Литература

- На литературу XX века большое влияние оказало сформировавшееся в прошлом веке направление критического реализма, обращающегося к нерешенным в обществе проблемам, судьбам людей, вырванным обстоятельствами из привычных условий существования.
- Его развитием стало течение психологического реализма, наиболее яркими представителями которого были У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. Белль, С. Цвейг и многие другие. В центре внимания их творчества — личность, ее судьба в меняющемся мире, ее внутренний мир, поиск ею смысла жизни. Их герой — как правило, человек ищущий, стремящийся к счастью для других, к любви. Главная его победа — над самим собой, героя можно убить, но не победить.

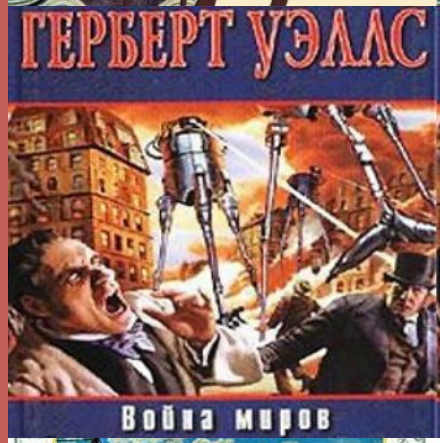

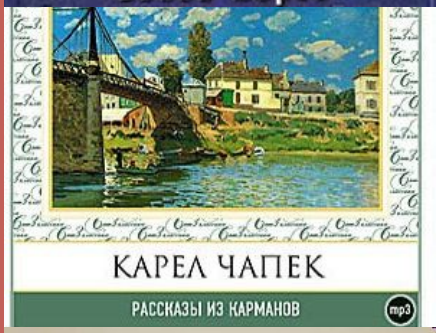

Литература

- Одним из ведущих стало направление интеллектуального реализма, характеризующегося усилением философского, концептуального начала в литературном творчестве. Представители этого направления в различных жанрах (английский писатель и драматург Б. Шоу, английский фантаст Г. Уэллс, чешский фантаст и драматург К. Чапек, немецкий драматург Б. Брехт и др.) показывают, что мир не только губит человеческое в человеке, но и создается человеком как мир бесчеловечный. Особенно ярко эта мысль выступает в произведениях антивоенной направленности (английский писатель Р. Олдингтон, немецкий — Э.М. Ремарк, книга которого «На Западном фронте без перемен» была переведена на десятки языков).

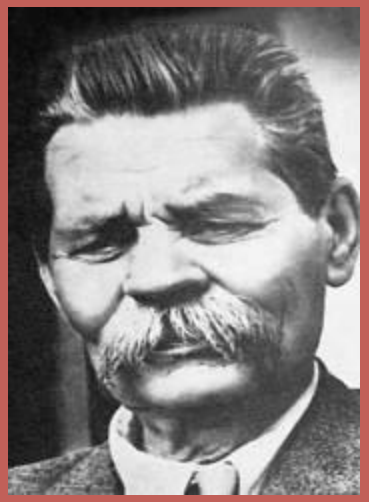

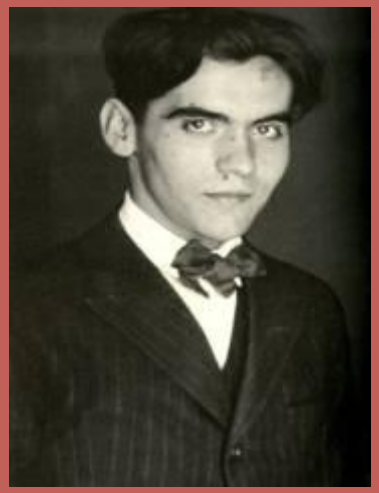
Литература

- В СССР, Китае, странах Восточной Европы, претендовавших на то, что они являются социалистическими, официально поддерживаемым направлением художественного творчества был социалистический реализм. Было бы, однако, упрощением рассматривать его только как направление, ориентированное на выполнение определенного идеологического заказа, продиктованного «сверху». У его истоков в России стоял М. Горький, который сознательно, исходя из собственных убеждений, еще в начале века обратил свой талант в поддержку социал-демократического движения. В странах Запада многие выдающиеся писатели и поэты пришли к поддержке радикальных, революционных идей. Во Франции это Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Арагон, в Германии — Б. Брехт и А. Зегерс, в Испании — Г. Лорка, в Чили — П. Неруда. Им удалось ввести в литературу образ масс, охваченных единой идеей, порывом, способных как к разрушению, так и к созиданию.

Социалистический реализм

М.Горький Р.Ролан Г.Лорка П.Неруда

Ввели в литературу образ масс, охваченных единой идеей способных как разрушать, так и созидать мир.

Литература

- Эксперименты в области художественного творчества не обошли и литературу. Многие писатели отдали дань авангардизму, который стремился отойти от традиционных сюжетных линий, логики повествования, показать действительность в преломлении сознания. Один из основателей авангардизма, Д. Джойс, использовал метод потока сознания, описывая все случайные переходы мыслей, впечатлений, ощущений. С авангардизмом экспериментировали М. Пруст и А. Жид, многие другие писатели.
- Идеи иррациональности мира, бессмысленности попыток понять его с помощью разума нашли отражение в творчестве многих писателей экспрессионистского направления. Так, австрийский писатель Ф. Кафка показывает мир, где за повседневной рутиной жизни действуют обезличенные, враждебные человеку силы, за которыми просматриваются контуры бездушной государственной машины. Для экспрессионизма характерен гротеск, отсутствие оптимистической перспективы, показ незащищенности человека, его одиночества.

Литература

- Идея механистического характера государства, чуждости человеку любых общественно-политических институтов, подавляющих индивидуальность, особенно ярко отразилась в таком литературном направлении, как экзистенциализм. Его представители (Ж.П. Сартр, А. Камю) рассматривали личность как абсолютную ценность. При этом, что вообще характерно для авангардизма, у экзистенциалистов отсутствуют привычные для реалистической литературы положительные герои. Люди у авангардистов чаще всего эгоцентричны, враждебны друг другу и обществу. Идеи экзистенциализма стали основой культуры молодежного бунта последней трети XX века.
- Широкое распространение получили художественные произведения, относящиеся к жанру социальной антиутопии, сочетающей элементы авангардизма и реализма. Английские писатели О. Хаксли (1894—1962), Д. Оруэлл (1903—1950), известный фантаст Г. Уэллс (1866—1946), создатель приключенческо-романтических саг о героях освоения Аляски Дж. Лондон (1876—1916), русский писатель Е.И. Замятин (1884—1937), обращаясь к теме будущего, создали романы-предостережения. Герои их произведений живут в обществе, где получили полное воплощение тенденции, которые дали о себе знать в начале века. Власть в этом обществе принадлежит узкой группе элиты, установившей с помощью манипулируемых, малообразованных и интеллектуально ограниченных членов массовых политических партий безраздельный контроль над государством и обществом. «Железная пята» новой олигархии беспощадно искореняет не только инакомыслие, но и стремится в принципе не допустить появления людей, способных к самостоятельному, критическому восприятию реальности. Последствием возникновения такого общества, предостерегал Г. Уэллс, будет полная деградация и управляющих и управляемых.

Экзистенционализм

ивали личность, как

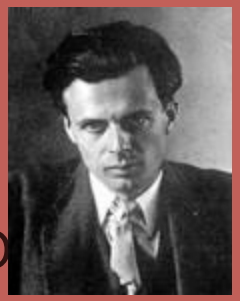
аб ценно экзистенционализма

ст основой культуры молодёжного

нта по рети XX века.

Ж А.К

Жанр «социальной антиутопии»

О Г.У Дж.Ло Е.За

Обращались к теме будущего – создавали романы-предостережения.

Театр

- Театральное искусство в период между двумя мировыми войнами пережило расцвет. Реалистическая тенденция его развития, связанная с творчеством К.С. Станиславского, получила признание во многих странах мира. Поиск новых форм театрального искусства наиболее полно отразился в российской театральной школе В.Э. Мейерхольда, немецкой — М. Рейнгардта. Условное, экспрессионистское направление в театральном искусстве было связано с отказом от традиционной трактовки авторского текста, введением новых, символических персонажей, широким использованием нестандартных приемов оформления сцены.

Массовая культура

- Введение всеобщего бесплатного школьного образования, достижение в странах высокого и среднего уровня развития почти стопроцентной грамотности населения, рост уровня жизни создали предпосылки появления массовой культуры. Первоначально она была представлена комиксами, так называемой бульварной литературой — дешевыми, преимущественно развлекательными изданиями для массового потребления.

Киноискусство

- С момента изобретения кинематографа в 1895 г. получил распространение новый вид творчества — киноискусство. Очень быстро кино вышло за рамки создания документально-хроникальных фильмов, и, несмотря на ограниченность технических возможностей, началось создание игровых фильмов. Пригород Лос-Анджелеса в Калифорнии — Голливуд — приобрел репутацию мировой «фабрики грез».
- Новые возможности открылись с изобретением звукового кино в 1930-е гг. В 1933 г. в США был снят первый цветной фильм. По своим творческим возможностям киноискусство приблизилось к театральному искусству, а по обращенности к массовому зрителю намного превзошло его.

Киноискусство

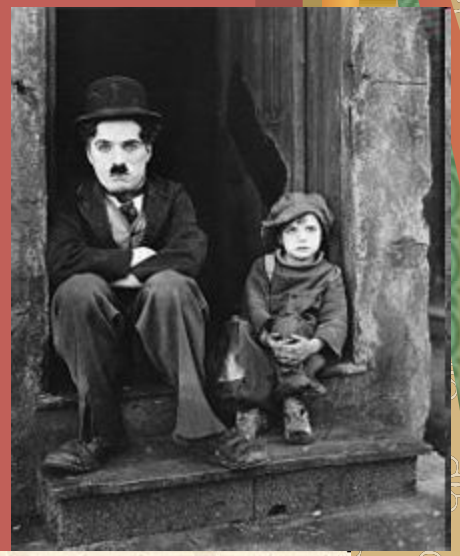
- Уолт Дисней (Disney Walt) (полное имя – Уолтер Элайас) (1901–1966 г.г.) - американский кинорежиссёр, продюсер, известный мультипликатор, талантливый бизнесмен . Его работы отличаются остроумными характеристиками героев, выразительным включением в фильмы музыкальных лейтмотивов и колоритным цветовым решением. Несколько поколений, миллионы людей, посетили и продолжают посещать, сказочные парки аттр акционов – "Диснейленды" в штате Калифорния в Орландо, Токио и Париже.

Киноискусство

- Сэр **Чарльз Спе́нсер «Ча́рли» Ча́плин**, (англ. *Charles Spencer «Charlie» Chaplin*; 16 апреля 1889 — 25 декабря 1977) — американский и английский киноактёр, сценарист, композитор и режиссёр, универсальный мастер кинематографа, создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино — образа бродяжки Чарли, появившегося в короткометражных комедиях, поставленных на поток в 1910-е годы на киностудии Кистоуна. Чаплин активно использовал приёмы пантомимы и буффонады, хотя начиная с 1920-х годов в его творчестве стали проходить значительно более серьёзные социальные темы, чем это было в раннем периоде короткометражного кино.

Музыка

Джаз

Бенни Гудмен

Луи Армстронг

Дюк Эллингтон

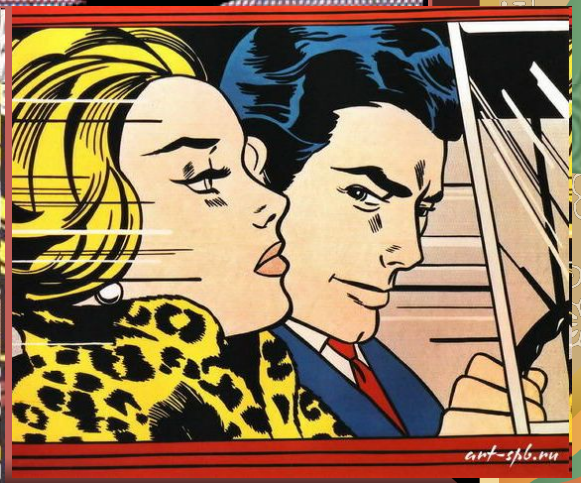
Поп-арт

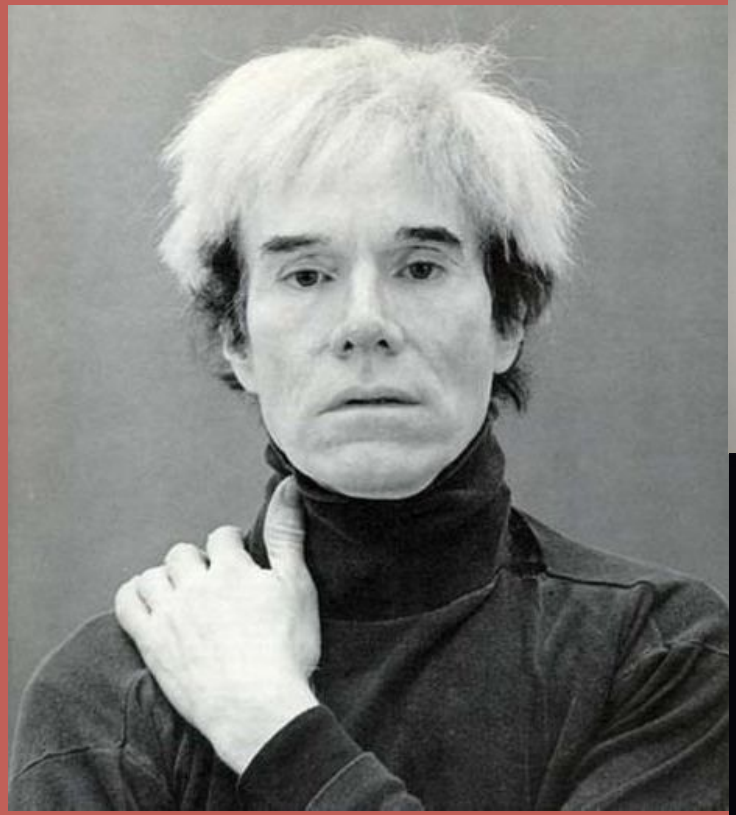
Рой Лихтенштейн

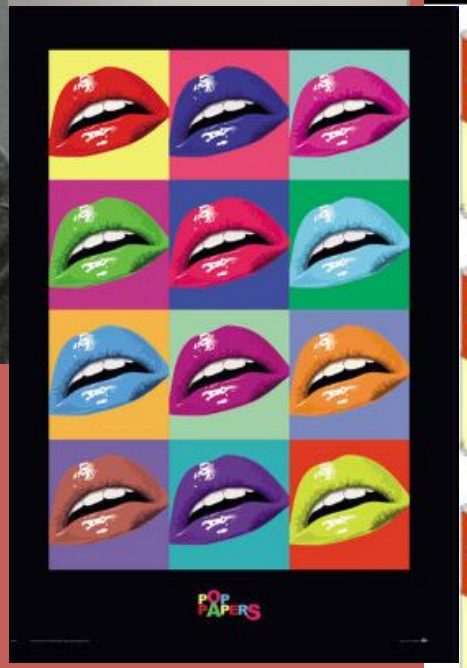
Поп-арт

Энди Уорхол

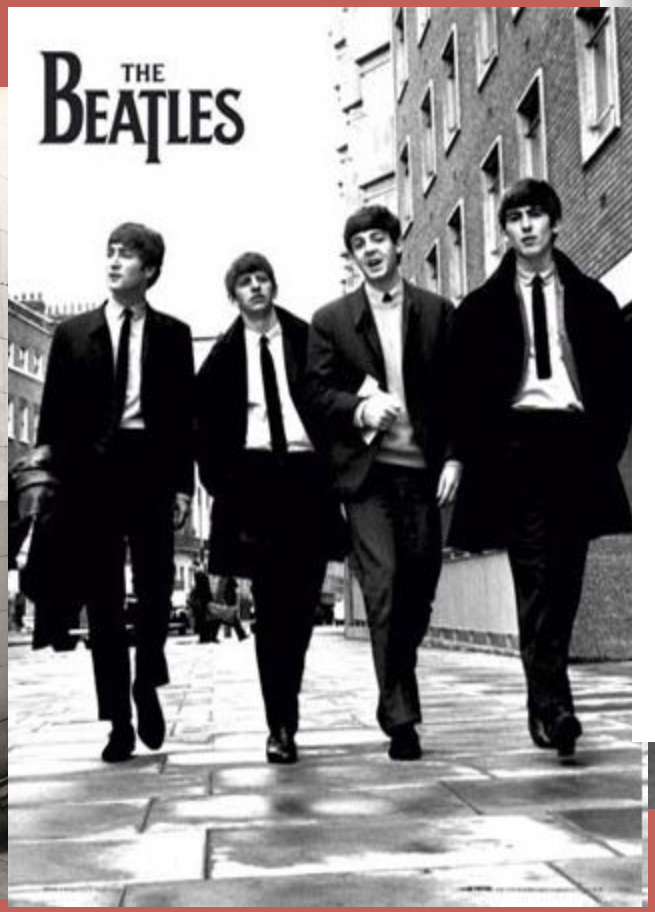

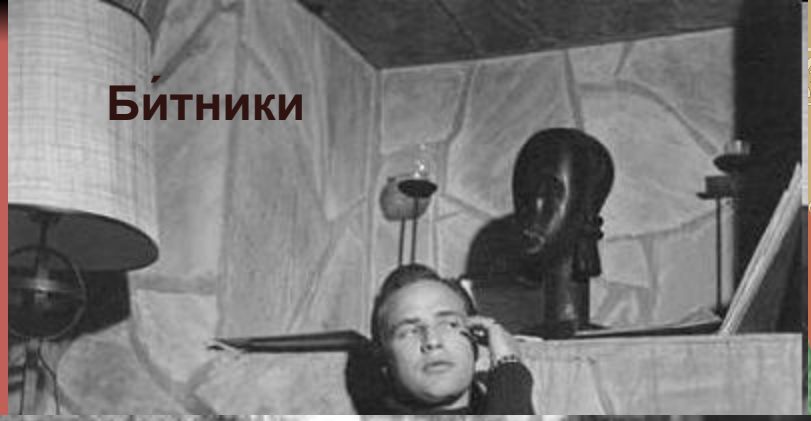
Молодежная субкультура

- Тэдди-бойз

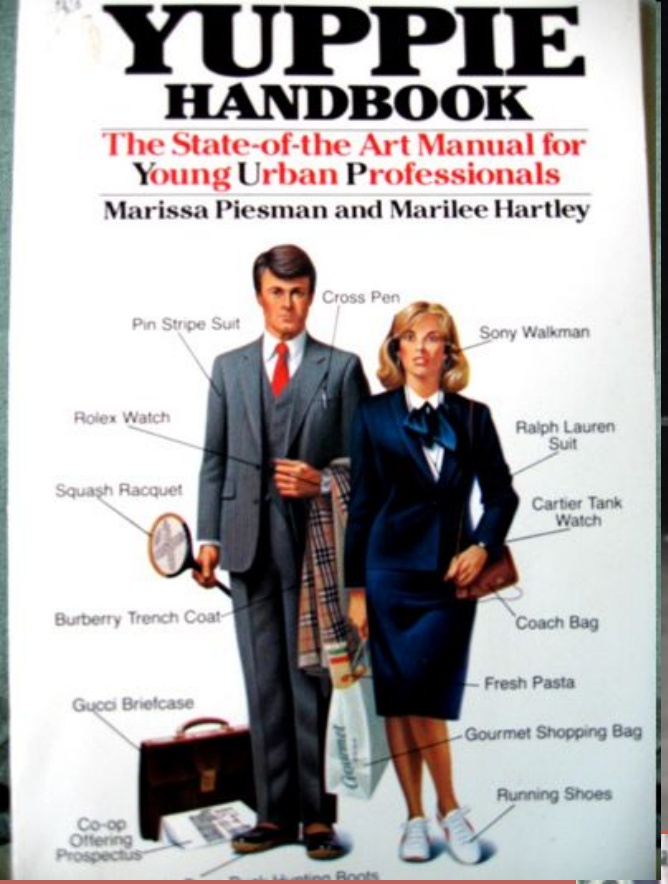

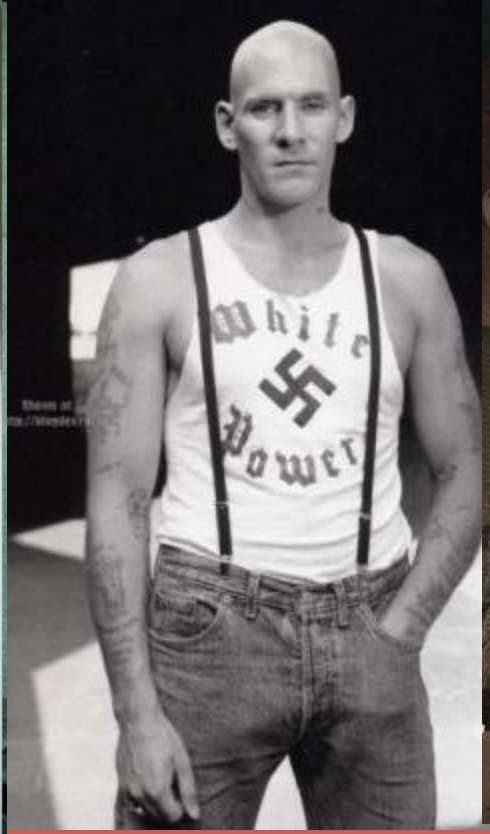
- Термин «битники» был предложен в 1958 году журналистом «Сан-Франциско кроникл» Гербом Каэном и базировался на сложившихся в американском обществе представлениях о типичном для середины XX века социальном пласте молодежи, характеризовавшимся асоциальным поведением и неприятием традиционных культурных ценностей нации
- Расцвет движения хиппи пришелся на конец 1960 — начало 1970 годов. Первоначально хиппи протестовали против пуританской морали некоторых протестантских церквей, а также пропагандировали стремление вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм. Один из самых известных лозунгов хиппи: *«Занимайтесь любовью, а не войной!»*.
- Слово рокеры, изначально, служило для определения британской молодежи в Британии в шестидесятых годах прошлого века, которая позволяла себе весьма непочтительно рассекать по дорогам на мотоциклах.

хиппи

YUPPIE
HANDBOOK
The State-of-the Art Manual for
Young Urban Professionals
Marissa Piesman and Marilee Hartley
Cross Pen
Pin Stripe Suit
Sony Walkman
Rolex Watch
Ralph Lauren
Suit
Squash Racquet
Cartier Tank
Watch
Burberry Trench Coat
Coach Bag
Fresh Pasta
Gucci Briefcase
Gourmet Shopping Bag
Running Shoes
Co-op
Offering
Prospectus

White
Power

G Unit
beg for mercy
G UNIT
50
G-UnitWorld.Ru

