3 неделя.

Особенности развития искусства

Мы уже знаем, что в истории мировой культуры встречается часто понятие «кризис». Не обошло оно и **XX** век. Но на это столетие приходятся величайшие достижения не только в технике и науке, но и в живописи, музыке, литературе, философии. Как же тогда понять утверждения о «кризисе»?

По-видимому, понятие «кризис» относится не к культуре как таковой, а к тем процессам, которые в условиях кризисных явлений возникают в обществе (тоталитаризм, технократизм, экономический кризис и депрессия, война) и порождают серьезные проблемы человеческого бытия и существования, бросают вызов культуре.

Культура отвечает на этот вызов, как правило, в новых формах, которые с точки зрения традиции непривычны и потому воспринимаются как «кризисные». Такими формами в европейской культуре XX в. были *набизм* (от евр. наби — пророк), представители которого пытались в живописи синтезировать литературный символизм, музыкальность ритмов и декоративную обобщенность форм *(Бонар, Дени, Вилар); фовизм* (от франц. дикий), в работах которого чувствуется стремление к эмоциональной силе и стихийной динамике *(Матисс, Руо, Дюфи* и др.), а также *кубизм.*

Представители кубизма под влиянием Всемирной выставки 1900 г. попытались свести сложную реальность к простейшим геометрическим формам.

Сам термин «кубизм» придумал критик *Вексель,* указав тем самым, что индустриализация и механизация современного мира дают новое направление искусству, которое вскоре проявится и в поэзии *Аполлинера, Салмона, Жакоба.* Заговорят даже о «кубистской философии», принципы которой «перевернут мысль».

Машины, техника, захлестнувшие Европу с начала века, делают жизнь монотонной, одноцветной, неприветливой. И такую же «серую поэзию актуальности» рисует названная «аналитической» первая фаза кубизма: инертные и повседневные предметы, геометрические конструкции современности, из которых изгнана вся музыка. Этой «толпой предметов абсурда», типа велосипедного руля, деталей различных механизмов и машин, которые художники и скульпторы вводят в мир искусства, чувствуется желание «захватить врасплох», даже эпатировать. И эта скрипящая ирония, близкая мистификации, приобретет, по словам Жана Тораваля, в дадаизме и сюрреализме измерения огромного фарса.

Дадаизм и его последующая форма — *сюрреализм* были отражением послевоенного мироощущения абсурдности любой системы и самого человеческого бытия. Искусство рассматривалось как средство высвобождения подсознательного в целях преобразования мира.

Возникнув в Швейцарии в 1916 г., дадаизм вскоре переместился в Париж, к нему примкнули художники *Дюшан, Миро, Пикабия* и поэты *Арагон, Элюар, Бретон.* Это было кратковременное (дадизм просуществовал до 1922 г.), пестрое и хаотичное направление, охарактеризованное самими дадаистами как лишенное логики. Его авторы на выставках представляли различные коллажи в виде, например, наклеенных на холст окурков, газет, опилок. При этом демонстрация подобных «произведений» сопровождалась под стать им «музыкой» — ударами в ящики и банки, танцами в мешках. Дадаисты откровенно презирали традиционное искусство.

На почве дадаизма в 20-е гг. во Франции возник сюрреализм. Сам термин ввел поэт *Г. Аполлинер* в 1917 г., принципы направления были сформулированы в «Манифесте сюрреализма», написанном поэтом *А. Бретоном* и опубликованном в журнале сюрреалистов «Ля революсьон сюррэалист» («Сюрреалистическая революция»). Возникнув в литературе, сюрреализм перешел в живопись, театр и кино.

Сюрреализм — это не просто творческий метод одного из видов искусства, это целая философия, что и позволило сюрреализму на довольно длительный период стать методологией всей европейской культуры. Эта методология основана на интуитивизме Бергсона, психоанализе Фрейда, герменевтических принципах Дильтея. Герменевтика (от греч. hermeneutikos — разъясняющий, истолковывающий) — искусство толкования текстов. Фантазия, интуиция, бессознательное синтезируются в творческий акт, который, в свою очередь, допускает «соединение несоединимого», «правило несоответствия», «свободные ассоциации». Первым сюрреалистом в живописи был *Андре Массон* (1896—1987). Заинтересовавшись проблемой бессознательного, Массон занялся рисунками пером, произвольно водя по бумаге, позднее он стал наклеивать на бумагу различные кусочки ткани, песок и т. д. *М. Эрнст* экспериментировал в технике *коллажа,* фотомонтажа, прибегая к сюрреалистическим образам.

Но самым главным представителем этого течения был *Сальвадор Дали* (1904— 1989).

Задания и вопросы

1. Выберете темы для семинара по видам искусства, науке и философии
2. Какие новые стили получили распространение в разных видах западноевропейского искусства 20 века
3. Какой новый вид искусства появился в 20 веке, его особенности и жанры
4. Что такое авангардное искусство, его особенности и представители
5. Какие направления больше всего заинтересовали вас в литературе, музыке, театре, кино и почему