НОВОЕ 8 ЗАДАНИЕ!

Искусство России XX века

Социокультурная ситуация в России конца ХХ в. характеризуется явной смысловой размытостью современной русской культуры. Смешение стилей и норм, мировоззренческих принципов и эстетических установок, явный конфликт интерпретаций в трактовке одних и тех же явлений — все это характерные признаки социокультурной неопределенности, налагающей свою печать на все явления и процессы современности.

Социальные потрясения, пережитые Россией, обусловили большие изменения и в художественной жизни. Эмигрировали многие деятели искусства и литературы: И.А. Бунин, А.Н. Толстой, А. И. Куприн, Е.И. Замятин, М.И. Цветаева, Ф.И. Шаляпин, К.А. Коровин, И.Я. Билибин, А.П. Павлова, С.В. Рахманинов.

Первый советской пьесой, поставившей современные вопросы, была *«Мистерия-Буффо* Маяковского, в которой поэт показал величие и героизм простого человека, а в поэме «150000000» — русский народ как провозвестника социалистической революции.

Искусство — не отражающее зеркало, а увеличивающее стекло, — писал В. Маяковский.

Советскую литературу создавали писатели *Л. Леонов* (роман *«Барсуки»,* 1924; *«Вор»,* 1929), *М. А. Шолохов («Донские рассказы»,* 1926; *«Тихий Дон»,* 1928— 1940), *Л. Н. Сейфуллина* (повести *«Правонарушители»* 1922, *«Виринея»,* 1924), *А.А. Фадеев* (роман *«Разгром»,* 1927; *«Последний из Удэге»,* 1929—1940), поэты *В. В. Маяковский, Н.Н. Асеев, Н.С. Тихонов, А.А. Жаров.*

20-е гг. связаны с деятельностью *Российской ассоциации пролетарских писателей* (РАПП), которая представляла левое течение в культуре. Группа *«Перевал» (М. А. Светлов, М. М. Пришвин, А. К. Воронский, Э. Г. Багрицкий* и др.), выступающая оппозиционной силой в РАППе, боролась за преемственность современной культуры рабочего класса с отечественной и мировой классикой. Другие члены РАППа выступали за утверждение новых форм в литературе.

В 1934 г. возникла профессиональная организация литераторов — *Союз писателей СССР,* председателем которого был избран вернувшийся в СССР *М. Горький,* пользующийся непререкаемым авторитетом в литературной и общественной жизни. В романе-эпопее *«Жизнь Клима Самгина»* (1925—1936) он показал широкую картину социальной, политической и духовной жизни предреволюционной России.

В 20—30-х гг. получил развитие *исторический роман.* Вернувшийся из эмиграции в 1924 г. *А.Н. Толстой* (1882—1945) писал роман «Петр I» (кн. 1—3, 1929—1945).

В 20-х гг. продолжало знакомить широкую публику с российской живописью Товарищество передвижных выставок. Возникли новые организации: Ассоциация пролетарских художников, Ассоциация художников революционной России, Общество московских художников. Художники стремились найти новые средства и формы изображения советской действительности, которые были бы приняты широкой общественностью.

Быстро обновили свой репертуар драматические театры, стремившиеся показать героя, осознавшего величие революции: *«Броненосец 14— 6% Be. В. Иванова* (1895—1963), *«Любовь Яровая» К. А. Тренева* (1876— 1945), *«Разлом» Б.А. Лавренева* (1891— 1959).

Хотя театральное искусство, казалось, не испытывало потрясений и радикальных изменений, но и здесь были поиски новых форм обращения к зрителю. В 1920 г. *В. Э. Мейерхольд* (1874—1940), выступая за революционное преобразование театра, выдвинул программу полной переоценки эстетических ценностей и политической активизации театра и возглавил движение «Театрального Октября». Он хотел сделать театр политическим и агитационным, в котором и зрители должны были стать участниками спектакля. Однако поиск талантливого режиссера не увенчался успехом. Он не был понят ни зрителем, ни деятелями искусства. В театре преобладали традиции дореволюционного театрального искусства. В 1939 г. В. Э. Мейерхольд был репрессирован.

В 1918 г. в ведение государства перешли крупнейшие музыкальные учреждения: консерватории, Большой театр, Мариинский театр, фабрики музыкальных инструментов, нотные издательства. Были созданы новые концертные и музыкально-просветительские организации, музыкальные учебные заведения, организованы самодеятельные коллективы. В годы Гражданской войны были написаны песни как самодеятельными авторами, так и профессиональными композиторами.

Репертуар музыкальных театров составляли в целом классические произведения. В 1927 г. *Р. М. Глиэр* (1875—1956) написал балет *«Красный мак»,* ставший классикой советской балетной музыки.

В 20-х гг. успешно работал *Д.Д. Шостакович* (1905—1975): *Вторая симфония «Октябрь», Третья симфония «Первомайская»,* балеты *«Золотой век», «Болт»* и опера *«Леди Макбет Мценскоео уезда».*

Огромный интерес у советских слушателей вызвали такие произведения С. С. *Прокофьева* (1891—1953), как опера *«Любовь к трем апельсинам»* на сюжет К. Гоцци и балет *«Ромео и Джульетта» —* выдающееся произведение советского и мирового музыкального искусства.

В 30-е гг. советская музыкальная культура обогатилась замечательными произведениями *Б. Асафьева* (1884—1949) — балеты *«Пламя Парижа», «Бахчисаранский фонтан»; А. М. Баланчивадзе* (1806—1958) — балет *«Сердце*

гор», Ф. 3. Яруллина — балет *«Шурале»; И. И. Дзержинского* (1909—1978) — опера *«Тихий Дон».*

Декретом СНК РСФСР от 27 августа 1919 г. фотографическая и кинематографическая промышленность была национализирована. Работу кинофабрик и кинотеатров возглавил *Всероссийский фотокиноотдел* (ВФКО) Наркомпроса, в 1923 г. преобразованный в *Госкино,* а в 1926 г.— в *Совкино.*

Ведущей темой советской кинематографии была революционная: *«Мы из Кронштадта»* (реж. Е. Дзиган), *«Депутат Балтики»* (реж. А. Зархи и И. Хейфец), *«Человек с ружьем»* (реж. С. Юткевич) и др. С возникновением звукового кино открылись огромные возможности обращения к сложным вопросам и глубокого их разрешения, к экранизации произведений классической литературы, а также к раскрытию таланта актеров.

Развитие архитектуры в советский период определялось плановым развитием всего народного хозяйства. Осуществление плана ГОЭЛРО положило начало формированию советской промышленной архитектуры.

В архитектуре 20-х — начале 30-х гг. выделялись направления *«конструктивистов»* (братья *Л. и В. Веснины, М. Гинзбург)* и *«рационалистов» (К. Мельников, Н. Лазовский).*

Во второй половине 30-х гг. возникла необходимость разработки генеральных планов реконструкции городов, прежде всего Москвы и Ленинграда, что было связано с индустриализацией страны и ростом городского населения.

Около 2 млн. россиян, покинувших родину после Октябрьской революции, оказались в эмиграции в различных странах. В начале 20-х гг. образовалось несколько центров русской эмиграции, в том числе в *Париже, Праге, Берлине, Харбине, Софии.* С учетом условий той или иной страны здесь формировались основы культурной жизни русской диаспоры. ***Культура русской эмиграции базировалась на традициях классической культуры.***

Произведения известных эмигрантских авторов публиковались в журналах «Современные записки», «Новый град», «Русская мысль», «Числа», «Русские записки».

20—30-е гг. отмечены расцветом литературы русской эмиграции. В 1933 г. лауреатом Нобелевской премии стал *И.А. Бунин.* В 30-е гг. *В.В. Набоковым* (1899—1977) были написаны романы *«Защита Лужина», «Дар», «Приглашение на казнь»; Д.С. Мережковский* (1866—1941) опубликовал книги *«Лица святых от Иисуса к нам», «Данте»* и др.

Особое место в мировой культуре заняли русские музыканты и певцы, находившиеся в эмиграции. С неизменным успехом в странах Европы и Америки проходили гастроли композитора и пианиста С. *В. Рахманинова,* виртуозно исполняющего собственные произведения и произведения западных композиторов. *Ф.И. Шаляпин* (1873—1938), выдающийся русский бас, удачно сочетающий в себе дар певца и драматического актера, выступая на сценах лучших театров мира, пропагандировал русское искусство и прежде всего творчество М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, А.Г. Рубинштейна.

Осложнение международной обстановки в 30-х гг. способствовало возобновлению в среде эмигрантов споров о судьбе России и возможности возвращения на родину. Вернулись в Советский Союз писатель *А.И. Куприн,* поэтесса *М. И. Цветаева,* художник *И.Я. Билибин.* Но укреплявшаяся советская тоталитарная система заставляла многих отказаться от мысли о возвращении на родину.

Значительна роль в достижении победы в годы Великой Отечественной войны литературы и искусства, ведущей темой которых были патриотизм и гражданственность. Живейший интерес как на фронте, так и в тылу вызывали произведения *М. А. Шолохова, А. Н. Толстого, Л. Леонова, А. Фадеева, Б. Полевого,* стихи *К. Симонова, А. Твардовского, С. Маршака, В. Инбер, Н. Тихонова.* Большим успехом пользовались пьесы «*Фронт»* А. Корнейчука, *«Нашествие»* Л. Леонова, *«Русские люди»* К. Симонова.

В года войны развивалось музыкальное искусство и прежде всего песенный жанр. Особой популярностью пользовались песни *М. Блантера, И. Дунаевского; Б. Мокроусова, В. Соловьева-Седого, А. Александрова.*

Д.Д. Шостакович написал выдающуюся *Седьмую (Ленинградскую) симфонию,* воплотившую ненависть советских людей к врагу и веру в победу.

Кино, самый массовый вид искусства, уделяло особое внимание созданию документальных фильмов, быстро отзывающихся на события военного времени.

В годы войны возрос интерес мировой общественности к культуре страны Советов. Указывая на огромное значение советской культуры, английский писатель Дж. Пристли писал: *«..* в течение последнего года английский народ узнал о России больше, чем за все предыдущие 20 лет».

Культура советского общества находилась в кризисном состоянии.

Об оживлении в художественной культуре говорило также возрастание сети культурно-просветительских учреждений, увеличение количества издаваемых книг, газет, журналов и их тиражей. Появились новые литературно-художественные журналы: *«Молодая гвардия», «Юность», «Москва», «Наш современник»;* возродилось издание журнала *«Иностранная литература»,* который давал возможность советским читателям знакомиться с произведениями зарубежных авторов.

В литературной и общественной жизни большую роль играл журнал *«Новый мир»,* которым руководил замечательный поэт *АЛ. Твардовский* (1910— 1971), автор поэм *«Страна Муравия», «Василий Теркин», «Теркин на том свете», «Дом у дороги»,* прозы *«Родина и чужбина».* Страницы журнала предоставлялись литературе демократического характера. Впервые на страницах журнала была опубликована повесть *А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».*

Между тем духовная жизнь советского общества в целом была сложна и противоречива. Контроль партийного аппарата за деятельностью художественной интеллигенции не ослабел. Плохо разбирающийся в вопросах культуры *Н. С. Хрущев* (1894— 1971) считал возможным учить писателей, художников, как им работать.

Критерием диссидентства являлось неприятие, отрицание советской культуры, в том числе позитивных процессов в культуре. А это вело к активизации маргинальных представлений о культуре, умалению значения всей культуры советского периода.

Деятели культуры, выражавшие открыто протест против казарменного строя, пытавшиеся заставить общество думать, оказывались в тюрьмах или в эмиграции. Так, за пределами Родины в разные годы оказались писатели *А. Солженицын, А. Зиновьев, В. Максимов, В. Некрасов, В. Аксенов,* кинорежиссер *А. Тарковский,* поэт *И. Бродский,* музыкант *М. Рострапович,* певица *Г. Вишневская* и др.

Советская культура 60—80-х гг., оставаясь сложной и противоречивой, приобретает черты разнообразия как по тематике, так и в художественных средствах. В литературе продолжали работать писатели, заявившие о себе в 50—60-х гг.

Противоречивость, загадочность культуры советского общества 50—80-х гг., проявляются также в том, что в условиях цензуры, идеологического давления. Она давала замечательные, непревзойденные всходы во всех видах искусства.

В 60—80-х гг. появляется новое поколение художников со своими темами и художественными приемами: *М. Савицкий, Т. Салахов, И. Глазунов, А. Шилов, братья А. и С. Ткачевы* и др.

Развивалось музыкальное искусство. Это были произведения различных жанров: симфонии, оратории, кантаты, инструментальные произведения, романсы, песни. Созданные оперно-балетные сочинения означали качественно новый этап в музыкальной культуре. *Д. Кабалевским* была написана опера *«Тарас Бульба», С. Прокофьевым — «Война и мир», А. Петровым — «Петр Первый», Н. Жигановым — «Муса Джалиль».* Балеты *К. Караева «Семь красавиц», А. Хачатуряна «Спартак», Р. Глиэра «Медный всадник», В. Гаврилина «Анюта»* стали классикой.

В 60—80-х гг. были созданы балетные спектакли, которые отличались глубоким воспроизведением образов героического и комедийного, лирического и драматического.

Огромную популярность приобрели артисты *Е. Максимова, И. Колпакова, Н. Бессмертнова, В. Васильев, М. Лиспа, М. Сабирова, Н. Павлова* и др. Владея современной техникой, высоким профессионализмом, они утверждали славу русского хореографического искусства.

Яркие произведения создали *Г. Свиридов* (1919—1998), самобытно претворявший многовековые традиции русской певческой культуры, органично сочетая их с современной стилистикой *(«Курские песни», «Пушкинский венок», «Время, вперед!», «Метель»); Т. Хренников (оперы «Мать, «Фрол Скобеев», балеты «Любовью за любовь», «Гусарская баллада» и др.).*

Популярными стали песни *В. Соловьева-Седого, А. Бабаджаняна, Д. Тухманова, А. Пахмутовой, Р. Паулса, Е. Мартынова.* Для эстрады было характерно сочетание традиционной школы с утверждением культуры вокально-инструментальных ансамблей.

Богата тематика отечественной кинематографии: военно-патриотические, исторические фильмы *Г. Чухрая, М. Калатозова, М. Хуциева, И. Хейфица,* *С. Бондарчука;* успешная экранизация произведений Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А- Н. Островского, А. М. Горького.

Неблагоприятно сказывалась на развитии искусства практика государственных заказов на кинофильмы, запретов на публикацию художественных и публицистических произведений, организаций художественных выставок, исполнения некоторых музыкальных произведений и т.д.

Рассматривая состояние культуры российского общества *в современных условиях, следует сказать, что процессы реформирования страны внесли в сферу духовной жизни как позитивные, так и негативные моменты*. Нельзя не признать, что в области культуры свобода проявляется в большей степени, чем в других областях общественной жизни. Это просматривается и в многообразии тематики, и сюжетов, и идейного содержания художественных произведений. Происходит духовное раскрепощение общества. Вместе с тем эти процессы противоречивы. Возвращение обществу забытых, запрещенных имен (публикация произведений *М. Булгакова, К. Паустовского, А. Платонова, Е. Замятина, Б. Пастернака, В. Гроссмана* и др.) сопровождается изъятием других. Яростным атакам подвергается *М. Горький* за то, что он явился «основоположником метода социалистического реализма», хотя подобные обвинения давно продемонстрировали свою несостоятельность. *М. Шолохова* обвиняют в присвоении чужого труда, хотя эта ложь убедительно отвергнута современными лингвистическими и техническими средствами.

Происходит размывание традиционных форм освоения культуры: посещаемость различных учреждений культуры резко сокращается. В то же время широкое распространение бытовой радиотехники приводит к освоению домашних форм досуга, носящих лишь развлекательный характер.

Между тем история показывает, что любая нация успешно развивается лишь тогда, когда она развивает свою национальную культуру, тогда, когда нация, вбирая культурные ценности других народов, сохраняет специфику своей культуры.

Задание

1. Выбрать тему семинара (совместно с группой) по теме «Сравнение русской и западноевропейской культур 20 века».
2. По выбранной теме сделать таблицу с подробным сравнением и продуманным выводам.

Отметка будет выставляться за одно задание. У каждого студента группы своя тема