Культура в ХХ-м веке

Введение

Каждому поколению присуща известная гордость за время, в которое оно живет, за дела, вершащиеся вокруг него и с его участием. ХХ век называют "космическим веком", "веком атома", хотя правильнее было бы определить его веком войн и экологических катастроф. В этом столетии человечество поставило себя на грань самоуничтожения, причем ответственность за это лежит, в первую очередь, на представителях европейской цивилизации.

Демократические институты, за которые последовательно боролись, начиная со времен Английской буржуазной революции, способствуют вполне "демократичному" установлению фашистской диктатуры национал-социализма.

Бурный рост промышленного производства повлек за собой загрязнение окружающей среды, превращая целые регионы в зоны стихийного бедствия.

Европейская цивилизация вновь испытала разрушительную силу религиозных конфликтов, расовой ненависти, революционного вандализма.

И, наконец, ХХ столетие ознаменовалось чудовищной эпидемией, наглядно показавшей относительность власти человека над Природой. СПИД напомнил людям о почти забытых временах, когда чума выкашивала больше половины населения европейских стран.

Европейская цивилизация создает к ХХ веку развитое индустриальное общество, материальное производство которого способно удовлетворить практически любые потребности человека. Кругосветное путешествие на сверхзвуковом лайнере меньше чем за сутки, телефонная сеть и спутниковая связь между континентами – все это из фантастики ХIX века.

Но, только ХХ век наглядно продемонстрировал, какую цену приходится платить человечеству за прогресс в области материальной культуры.

Развитие науки в ХХ веке

На заре нового века ученый и писатель Г. Уэллс мечтал о том, чтобы власть в государстве принадлежала ученым. Ему казалось, что только наука может разрешить противоречия европейской цивилизации.

Однако, уже Первая мировая война показала, что оправдываются худшие предсказания романтиков XIX века. Научный прогресс, которым воспользовались воюющие страны, приводил к физическому уничтожению целых армий, а достижения ядерной физики породили атомную бомбу и трагедию японских городов Хиросимы и Нагасаки.

Развитие науки приближает порог риска, ибо научный прогресс значительно опережает прогресс нравственный. В силу этого особое значение приобретает развитие духовной культуры. Смещение акцентов с духовных ценностей на материальные отразилось на системах образования, здравоохранения и социальной защиты.

Философия ХХ века

Научный прогресс и технические достижения века раскрыли человеку многие тайны, в результате чего Вселенная перестала быть такой загадочной. Но наряду с этим человек, видящий всю сомнительность своих достижений, начинает задумываться над своим местом в этом мире, пытаясь понять, как он связан с окружающим миром и какую роль в нем играет.

Возникает множество философских концепций, концентрирующих свое внимание на человеке и дающих различные объяснения его поведения.

Так, незадолго до Первой мировой войны возникает течение "экзистенциализма" (основоположник – С. Кьеркегор), который рассматривает бытие как некую данность, конечный путь которой определяется смертью; в "пограничной ситуации" (К. Ясперс) человек прозревает экзистенцию как смысл своего существования. Религиозные экзистенциалисты (Ж. Марсель, М. Хайдеггер) высшим достижением считают акт трансцедентирования (выхода за свои пределы). Атеистические экзистенциалисты (Ж.-П. Сартр, А. Камю) утверждают, что только способность самостоятельно распорядиться своим бытием определяет человека.

Другим течением, развивающимся с начала века был психоанализ или "фрейдизм", основным понятием которого является "бессознательное". Согласно этому учению всеми поступками человека движут его подсознательные желания (либидо). Опирающийся на теорию З.Фрейда швейцарский психолог К.Г. Юнг приходит к понятию "коллективного бессознательного" (генетически заложенных в сознании людей общечеловеческих архетипов или прообразов).

Искусство ХХ века

Оно удивительно полно отражает всю сложность происходящих в этот период культурных процессов. Оно сохраняет традицию великих достижений XIXв., что проявляется в продуктивности реалистического и романтического методов, на основе которых создаются наиболее значительные произведения столетия.

Новые кризисные тенденции находят свое выражение прежде всего в оформлении модернизма. Модернизм отразил растерянность перед лицом потрясений (мировые войны, Октябрьский переворот в России, установление фашистских режимов и т.п.). В основе эстетики модернизма лежит представление об абсурдности бытия и необходимости выражения этой абсурдности новыми эстетическими средствами. Он во многом экспериментален, а потому объединяет различные эстетические направления (сюрреализм, имажинизм, экспрессионизм, абстракционизм, ташизм).

Развитие литературы в ХХ веке

Продолжая лучшие традиции, новое столетие предлагает читателям ряд блестящих реалистических произведений (романы Т.Манна, Д.Голсуори, Р.М. дю Гара, пьесы Б. Шоу, Г. Гауптмана).

Первая мировая война вызвала естественный отклик писателей. Появляются сатиристический роман Я.Гашека "Похождения бравого солдата Швейка". Р.Олдингтон, Э.М. Ремарк, Э. Хемингуэй создают реалистические произведения, получившие общее название "литература потерянного поколения". А. Барбюс пишет "Огонь", первое произведение социалистического реализма в зарубежной литературе.

У романтиков война вызывает стремление осмыслить её причины и напомнить людям об истоках Зла. Д.Р.Р. Толкиен пишет философскую эпопею "Повелитель колец", положившую начало развитию популярнейшего жанра "фэнтези".

Модернизм реагирует на события в соответствии со своей эстетикой. Д. Джойс создает роман "Улисс", в котором говорит о неизменности человеческой природы и об отсутствии исторического прогресса; Ф. Кафка пишет новеллы и романы, в причудливой форме которых отражается ужас перед бессмысленностью человеческого существования; М. Пруст в эпопее "В поисках утраченного времени" противопоставляет субъективный мир конкретной личности алогизму общественного сознания.

В 30-е годы начинают публиковаться произведения экзистенциалистов. В романе А. Камю "Чума" предпринят удивительный по силе художественного воздействия анализ восприятия человеком фашизма.

Вторая мировая война заставляет писателей вновь напомнить людям об их ответственности за будущее поколение. "Каждый отвечает за свою планету",- заявляет в романтической сказке "Маленький принц" А.де Сент-Экзюпери. Если реалист Э. Хемингуэй уверяет своих читателей, что "человека можно убить, но нельзя победить", то экзистенциалист У. Голдинг в романе "Повелитель мух" напоминает, что в каждом человеке живет зверь, что зло находится не вне, а в самом человеке. И. Кальвино ("Несуществующий рыцарь", "Разрубленный виконт", "Барон на дереве") иронично напоминает людям ХХ в. о том, что они утратили за время развития цивилизации. Научно-фантастическая литература таукже предупреждает об опасности идеализации достижений человечества (С. Лем, Рей Бредбери, Р. Шекли, А. Азимов, А. Кларк).

Яркие и глубокие произведения создают писатели-романтики, обратившись к современному мифотворчеству ("Хроники Эмбера" Р. Желязны, "Всадники Перна" Э. Маккефри). Разнообразны и привлекательны мифы М. Муркока, М. Стюарт, К. Сташеффа.

Криминализация жизни получает отображение в многочисленных детективах (Ж. Сименон, А. Маклин, Д. Френсис, Р. Чандлер).

Яркой отличительной чертой литературы ХХ века является её верность классическим традициям.

Изобразительное искусство ХХ века

К началу ХХ века заканчивается движение больших, классических для XIX века художественных движений, а их традиции видоизменяются и начинают выполнять задачи новой эпохи.

Реализм обращается к условным формам художественной фантазии (монументальные сцены народной жизни Р. Гуттузо, гравюры К. Кольвиц).

Развиваются появившиеся на рубеже веков течения модернизма: кубизм, конструирующий при помощи деформации образов реального мира объемные формы на плоскости (П. Пикассо), фовизм, в стремлении к силе эмоционального выражения обращающийся к интенсивности цвета и объему (А. Матисс), сюрреализм, где источником искусства провозглашается сфера подсознания (С. Дали), абстракционизм, отказывающийся от изображения реальных предметов в скульптуре, живописи и гравюре (П. Мондриан, Р. Делоне).

Вторая мировая война придала новое звучание изобразительному искусству – создаются выразительные картины ("Расстрел" Р. Гуттузо, "Огонь" Й. Чапек, "Монсеррат" Х. Гонсалес). Особый смысл приобретают плакаты ("Освобождение" П. Колен), позже – рекламные плакаты для воздействия на зрителя с целью получения материальных выгод.

Архитектура ХХ века

На рубеже веков эклектизм в архитектуре начинает изживать себя и возникает стиль модерн, создающий необычные, подчеркнуто индивидуализированные здания, все элементы которых подчиняются единому образно-символическому замыслу (архитекторы А. Гауди, Й. Ольбрих).

Возникает архитектурная теория Ле Корбюзье, согласно которой эстетическое решение должно соответствовать функциональным задачам сооружения ("эстетика комфорта").

Согласно теориям функционализма Мис ван дер Роэ создает тип небоскреба. Направление конструктивизма видит задачу архитектуры в том, чтобы создавать целесообразные функциональные конструкции.

Музыка

В ХХ веке продолжает развиваться, опираясь на традиции прошлых эпох, классическая музыка. Появляются и принципиально новые направления. На основе слияния европейской и африканской культур возникает джаз (Луи Армстронг, Элла Фицджеральд), а его синтез с классикой рождает симфоджаз (Джордж Гершвин).

Возникает такой феномен, как рок-музыка, изначально сформировавшаяся на основе упрощенной негритянской танцевально-бытовой музыки "ритм-энд-блюз". Появляется огромное количество разновидностей рока: психоделический рок, панк-рок, фолк-рок, тяжелый рок, кантри-рок и др., существенное влияние на развитие которого оказали такие группы как "Битлз", "Дип Папл", "Лед Зеппелин", "Пинк Флойд". Как показатель принадлежности к подлинному искусству создается рок-опера ("Иисус Христос – супер-звезда" Л. Уэббера, "Стена" группы "Пинк Флойд") и рок-оратория ("Артур" Р. Уикмена).

Для музыки ХХ века характерно также разнообразие жанров легкой музыки. Самостоятельное значение приобретает и музыка для кинофильмов.

Театр ХХ века

Появление кинематографа, а затем и телевидения подрывает монопольное господство театра как ведущего зрелищного искусства. Однако театр успешно выдерживает конкуренцию.

Пути развития театра в ХХ столетии были предопределены драматургией Г.Ибсена, А.П.Чехова и Б.Шоу, а также драматургией К.С. Станиславского. Театральные эксперименты продолжил Б. Брехт, выдвинувший теорию эпического театра, согласно которой спектакль должен воздействовать не на чувства, а на разум зрителя, быть публицистичным и социально острым.

Эксперименты Б. Брехта обогатили театральное искусство, но не пошатнули позиций классического "аристотелевского" театра, устоявшего и перед натиском "драмы абсурда" (С. Бекет, Э. Ионеско,А. Адамов).

В то же время театр отднюдь не отказывается от использования новых сценических приемов. Он обогащается жанрами мюзикла и рок-оперы. Появляются специальные детские театры, кукольные театры, театры теней и масок.

Кино как вид искусства в культуре ХХ века

Возникшее в самом конце XIX века кино – один из самых молодых видов искусства.

Кино – синтетический вид искусства, вобравший в себя элементы других видов искусств: театра, художественной фотографии, литературы, изобразительного искусства, музыки. И в то же время это совершенно новый, оригинальный вид художественного творчества, способный создать на экране иллюзию реальности.

Немое кино активно использовало художественную условность, компенсируя отсутствие звука и цвета. В этот период были сделаны важнейшие творческие открытия, превратившие кинематограф из балаганного зрелища в высокое искусство (Д.У. Гриффит, Д. Форд, Ч. Чаплин, Ф. Мурнау, Ф. Ланг).

Появление в кинематографе звука, а затем и цвета позволило расширить диапазон образного воздействия на зрителя. Можно поражать зрителя богатством экзотических красок или мелодраматизмом ситуации ("Богдадский вор" и "Леди Гамильтон" А. Корды), можно вызывать у него ужас (А. Хичкок), можно включить его размышления (Л. Висконти, Ф. Фелинни, А. Куросава, И. Бергман), наконец, можно просто веселить его (Д.Р. Хилл, Кристиан-Жак).

В кинематографе нашли отражение все характерные для ХХ века творческие методы. Есть романтические фильмы (А. Корда, Д. Бурмэн, Кристиан-Жак, П. Мэдок), релистические фильмы (М. Карне, А.Ж. Клузо, П. Джереми), модернистские (Ф. Ланг, Ф. Леже). Кинематограф очень подвижен и разнообразен, в нем нередко используются смешение художественных стилей, пародийные элементы.