ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ – НИНХ

Институт Международных отношений и права

Кафедра Международных отношений

РЕФЕРАТ

По теме «Отечественная культура конца 19-го - начала 20 вв. Основные тенденции развития и вклад в мировую культуру»

Новосибирск, 2009

Введение

В России конца 19 - начала 20 вв. в период «неслыханных перемен» и «невиданных мятежей», научно-технического прогресса и острых политических катаклизмов, произошли глубокие и серьезные изменения в искусстве, определившие новые и уникальные пути его развития.

С одной стороны, искусство того времени – это отказ от старых художественных традиций, попытка творчески переосмыслить наследие прошлого. Никогда прежде художник не был так свободен в своем творчестве – создавая картину мира, он получал реальную возможность ориентироваться на собственный вкус и пристрастия.

Культура конца 19 – начала 20 столетий многогранна. Порой она представляется сплошным нагромождением стилей, направлений, течений и школ, одновременно взаимодействующих и противоборствующих между собой. Пережитые потрясения, войны, перемены в социальной структуре, веяния новых ценностей и стремлений Запада, все большая заинтересованность общества в науках и искусстве – все это сильно повлияло на развитие культуры того времени. Прилив творческой энергии, появление новых жанров, изменение и усложнение тем произведений стали началом новой эпохи, которую называют Серебряным Веком.

Данный период до сих пор представляет огромный интерес как для профессионалов, так и для обычных любителей искусства. Моя цель – по возможности подробно рассмотреть литературу, изобразительное искусство, архитектуру и театральное искусство той эпохи, так как эти направления культуры дают наиболее точное понимания сути Серебряного века. Я бы хотела рассмотреть и классифицировать основные течения, выделить из них специфические жанры и описать их наиболее яркие черты. Также моей задачей является перечислить основных культурных деятелей, внесших вклад в развитие того или иного вида искусства.

Литература конца 19-начала 20 веков

1) Символизм

Начало эпохе Серебряного века было положено символистами; символизм стал первым значительным модернистским течением в России. Все изменения в литературе, новые школы и течения отчасти находятся под его влиянием, даже те, которые созданы в противоречие ему. В русском символизме нет единства концепций, он не имел ни единой школы, ни единого стиля, выражался он в обилии способов самовыражения. А объединяло символистов недоверие к обыденному и банальному, желание выражать свои мысли через символы и аллегории, будь то изобразительное искусство или литература; желание предать своему творению еще более туманную, неоднозначную окраску.

Изначально, русский символизм имеет те же корни, что и западный – «кризис позитивного мировоззрения и морали». Стремление заменить мораль и логику эстетикой, положение о том, что «красота спасет мир» стали основным принципом ранних русских символистов, в противовес идеологии народничества. В конце 19 столетия интеллигенция и богема, с некоторой тревогой взиравшие в будущее, не сулившее ничего хорошего, восприняли символизм как глоток свежего воздуха. Он становился все популярней и популярней, вовлекая все больше и больше талантливых людей, которые, каждый обладая своим неповторимым взглядом на вещи, и сделали символизм таким многоликим. Символисты стали выражением тоски по духовной свободе, трагическим предчувствием грядущих перемен, символом доверия к проверенным многовековым ценностям. Чувство неблагополучия и неустойчивости, боязни перемен и неизвестности объединяли таких разных по философии и отношению к жизни людей. Символизм – это удивительная коллекция многих индивидуальностей, характеров, интимных переживаний и впечатлений, которые хранятся глубоко в душе поэта, писателя или художника. Лишь только чувство упадка, ностальгические настроения, меланхолия объединяют множество лиц в одно.

У истоков символизма в Петербурге стояли Дмитрий Мережковский и его супруга Зинаида Гиппиус, в Москве – Валерий Брюсов. Мотивы трагической замкнутости, отрешенности от мира, волевого самоутверждения личности прослеживаются в произведениях Гиппиус; общественная направленность, религиозные и мифологические сюжеты – у Мережковского; баланс противоположного, борьба за жизнь и смирение перед смертью пронизывают творчество Брюсова. Очень популярными становятся стихи Константина Бальмонта, который заявил о свойственном символистам «поиске соответствий» между звуком, смыслом и цветом. Увлечение Бальмонта звукописью, красочными прилагательными, вытесняющими глаголы, приводит к созданию почти «бессмысленных», по мнению недоброжелателей, текстов, но это явление позже приводит к возникновению новых поэтических концепций.

Чуть позднее развивается течение младших символистов, создававших романтически окрашенные кружки, в которых, обмениваясь опытом и идеями, они оттачивали свое мастерство. А. Блок, А. Белый, В. Иванов и многие другие уделяли большое внимание нравственно-этическим идеалам, пытаясь совместить интересы общества со своими собственными.

Литература и искусство в это время переживали бурный подъем, старые стили перерождались, появлялись новые, и нельзя точно определить, где заканчивался один и начинался другой, границы были эфирными и туманными, все витало в воздухе.

История символизма весьма трагична, как впрочем, и история многих других жанров. Поначалу символизм был встречен более чем холодно – неадаптированные к русскому обществу, не имеющие отношения к земле и народу произведения были непонятны широким массам, и практически подняты на смех. После недолгого периода расцвета в пику символистам начинают формироваться новаторские течения с более приземленными и жесткими принципами. В последнее десятилетие перед революцией символизм переживал кризис и упадок. Часть символистов не приняли революцию 1917 года и были вынуждены иммигрировать из страны. Многие продолжали писать, однако символизм неумолимо угасал. Тех, кто остался в стране, ждало переосмысление прежних ценностей. Символисту нечем было заработать на жизнь в послереволюционной России.

В начале 20-ых годов 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 российской эмиграции базировалась на традициях классической культуры. Своей задачей эти люди считали сохранение и развитие русской культуры. В налаживании духовной жизни эмиграции заметную роль играли русские газеты, их издавалось около сотни. В таких странах, как Чехословакия, Болгария открылись учебные заведения русской диаспоры. В Берлине сложились хорошие условия для издания произведений эмигрантских авторов. В среде зарубежной интеллигенции возникали различные идейно-политические течения, в которых отражались поиски путей возрождения России и ее культуры, одно из таких течений – евразийство.

Осложнение международной обстановки в 30-ых годах способствовало возобновлению в среде эмигрантов споров о судьбе России и возможности возвращения на Родину. Вернулись в СССР писатель А. Куприн, поэтесса М. Цветаева. Но укреплявшаяся тоталитарная система заставляла многих отказаться от мысли возвращения домой.

2) Акмеизм

Своеобразным «антонимом» символизма стал акмеизм – возникшее в начале 20 века литературное течение, главным идеологом которого был Николай Гумилев. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность и прямоту слова, в противовес запутанным и туманным знакам символизма. Акмеизм связывают с деятельностью «Цеха поэтов» - нескольких творческих объединений в разных городах России и Европы, центральной фигурой которых и являлся Гумилев. Он, О. Мандельштам, С. Городецкий, В. Нарбут и А. Ахматова стояли у истоков акмеизма.

Акмеисты уклонялись от социальной тематики в своих произведениях, ставя выше всего стремление к «мужественно твердому и ясному взгляду на жизнь», рисуя идеал поведения. Акмеизм – в какой-то степени жанр смирения. Он уже не ожидает перемен с тревогой, что можно встретить в символизме, но с готовностью воспринимает мир таким, какой он есть, не возвышая его и не идеализируя. Поэзия акмеизма отличалась повышенной склонностью к культурным ассоциациям, она вступала в перекличку с минувшими литературными эпохами. О. Мандельштам определил ее как «тоску по мировой культуре». В его произведениях прослеживается влияние античности, мотивы и настроения «экзотического романа» и «железного стиха» характерны для Гумилева, идеи натурфилософии у Зенкевича.

Особое место в поэзии акмеизма занимает творчество Анны Ахматовой. Критика сразу же отметила отличительные черты ее поэзии: сдержанность интонаций, камерность, психологизм. Своей любовью к человеку, верой в его духовные силы Ахматова явно отходила от идеи акмеистов о животном начале человека, о близости человека современного к Адаму. Творчество Ахматовой становится своеобразным мостиком от культуры дореволюционной к культуре советского периода, хотя, по сути, Анна не являлась частью ни той, ни другой. Анне Андреевне удалось стать поэтессой, стоящей в стороне от школ и течений, избежать классификаций и определений. Может быть, причина в ее тяжелой судьбе: идеология погубила ее семью, сама Анна пережила тяжелые времена травли, став поэтом без ярлыка, без направления, что и увековечило в памяти людей.

3) Футуризм

Параллельно с этими двумя течениями развивалось бунтарская культура футуризма. Она характеризовалось презрением к искусству прошлого, стремлением создать свое собственное, новое, и вовлечь в него широкие массы, говорить от их лица. Одной из основных ее черт было желание эпатировать, шокировать публику, отрицание идеалов прошлого, курс на будущее, и как следствие этого, культ техники, урбанизации, индустриальных городов. Футуристы провозгласили себя противниками буржуазного общества, «уродующего личность», они отметали любые литературные традиции, в первую очередь – классическое наследие, утверждая, что оно безнадежно устарело. В этом их основное (помимо стилистических) отличие от акмеистов, которые, хотя и считались противниками символистов, но все же многое заимствовали у них. Футуризм – это искусство нового, переделанного мира, безжалостное по отношению к прошедшим векам и с оптимизмом борющееся во имя будущего.

Характерные стилистические отличия футуризма от других течений – эксперименты со словами, с рифмой и ритмикой; бунт против привычных норм стихотворной речи, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат. В некоторых случаях русская речь практически заменялась набором бессмысленных слов.

Родоначальниками русского футуризма считаются « будетляне» (термин образован от глагола «будет»), члены Санкт-Петербургской группы «Гилея» (Владимир Хлебников, Алексей Крученых, Владимир Маяковский и Давид Бурлюк) в декабре 1912 года выпустившие манифест «Пощечина общественному вкусу». Этот манифест призывал «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с корабля современности» и формулировал 4 права поэтов:

1. На увеличение словаря поэта в его объеме произвольными и производными словами
2. Непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку
3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный Венок грошовой славы
4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования

Как и другие модернистские течения, футуризм имел внутренние противоречия. В наиболее значительную футуристическую группировку, впоследствии получившую название кобофутуризма, входили Д. Бурлюк, В. Хлебников, А. Крученых, В. Каменский, В. Маяковский и другие. С другой стороны была группировка эгофутуристов, лидером которой был И. Северянин. Для эгофутуризма, помимо прочих черт, была характерна некая рафинированность ощущений, использование новых иноязычных слов и показной себялюбие.

Футуризм оказался творчески продуктивным – важным следствием исследований футуристов стало осознание того, что непонимание или не полное понимание в искусстве – не всегда проблема, а порой необходимое условие для полного восприятия. Приобщение к искусству воспринимается как труд, сотворчество, зритель или читатель больше не пассивен, он не потребляет искусство, а активно осмысливает его и добавляет что-то новое.

4) Имажинизм

От футуризма произошло так же течение имажинизма, представители которого утверждали, что цель творчества состоит в создании образа. Основное выразительное средство имажинистов – метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов — прямого и переносного. Для творчества имажинистов характерны эпатаж и анархические мотивы.

Как поэтическое движение имажинизм возник в 1918 году, когда в Москве был основан «Орден имажинистов». Создателями «Ордена» стали приехавший из Пензы Анатолий Мариенгоф, бывший футурист Вадим Шершеневич и входивший ранее в группу новокрестьянских поэтов Сергей Есенин. Черты характерного метафорического стиля содержались и в более раннем творчестве Шершеневича и Есенина, а Мариенгоф организовал литературную группу имажинистов ещё в родном городе. Имажинистскую «Декларацию», опубликованную 30 января 1919 г. в воронежском журнале «Сирена», кроме них подписали поэт Рюрик Ивнев и художники Борис Эрдман и Георгий Якулов. К имажинизму также примкнули поэты Иван Грузинов, Матвей Ройзман, Александр Кусиков, Николай Эрдман.

В 1919—1925 гг. имажинизм был наиболее организованным поэтическим движением в Москве. Устраивались популярные творческие вечера в артистических кафе, выпускалось множество авторских и коллективных сборников, журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (1922—1924), для чего были созданы издательства «Имажинисты», «Плеяда», «Чихи-Пихи» и «Сандро» (двумя последними руководил А. Кусиков). Ряд поэтов выступил с теоретическими трактатами («Ключи Марии» Есенина, «Буян-остров» Мариенгофа, «2х2=5» Шершеневича, «Имажинизма основное» Грузинова). Имажинисты также приобрели скандальную известность своими эпатажными выходками.

Организационно имажинизм фактически распался к 1925 году: в 1922 году эмигрировал Александр Кусиков, в 1924 году о роспуске «Ордена» объявили Сергей Есенин и Иван Грузинов, другие имажинисты отошли от поэзии, обратившись к прозе, драматургии, кинематографу. Летом 1927 года было объявлено о ликвидации «Ордена имажинистов». Взаимоотношения и акции имажинистов были затем подробно описаны в воспоминаниях Мариенгофа, Шершеневича, Ройзмана.

К последователям имажинистов, или «младшим имажинистам», относилась поэтесса Надежда Вольпин, известная также как переводчица и мемуарист.

5) Сатирическая поэзия

На стыке веков, во время «революционных преобразований» сатирико-поэтической области тоже происходили если и не революционные, то все же изменения. Модернистские веяния, о которых я говорила выше, не только формировали новые течения, но и оказывали существенное влияние на уже сложившиеся.

1 апреля 1908 года стало символичной датой. В этот день в Петербурге вышел в свет первый номер нового еженедельного журнала «Сатирикон», который затем целое десятилетие оказывал заметное влияние на общественное сознание. Первым главным редактором журнала стал художник Алексей Александрович Радаков, а с девятого номера этот пост перешел к писателю-сатирику, драматургу и журналисту Аркадию Тимофеевичу Аверченко.

«Сатирикон» был изданием веселым и едким, саркастическим и злым; в нем остроумный текст соседствовал с язвительными карикатурами, забавные анекдоты сменялись политическим шаржем. В то же время журнал отличался от множества других юмористических изданий тех лет своим социальным содержанием: здесь, не выходя за рамки приличий, бескомпромиссно высмеивались представители власти, черносотенцы. «Сатирикон» привлекал читателей тем, что его авторы практически отказались от обличения конкретных высокопоставленных лиц. Ведь глупость везде остается глупостью, пошлость — пошлостью, а потому на первый план выдвигается стремление показать человеку такие ситуации, когда он сам бывает смешон. На смену объективной сатире приходят «сатира лирическая», самоирония, позволяющие раскрыть характер «изнутри». Особенно ярко это проявлялось в поэзии, где объектом сатирического или юмористического изображения является лирический герой.

Изобразительное искусство

Пришедший из Европы модернизм в России получил множество ответвлений и интерпретаций. Одни жанры получили широкое распространение, история развития других содержит всего несколько фамилий художников. Тем не менее, изобразительное искусство того времени, как и литература, изобилует новыми методами и формами.

1. Импрессионизм

Невероятно популярное в Европе и сегодня, течение, подарившее мировой культуре столько великих имен, не обошло стороной и Россию. Влияние импрессионизма испытали Константин Коровин, Валентин Серов и Игорь Грабарь и многие менее известные художники. «Русский импрессионизм» имеет ярко выраженную национальную окраску, что так отличает его от традиционного французского импрессионизма. Многие советские художники обращались к импрессионизму, несмотря на то, что он был признан «формалистическим течением» и говорить об этом методе в творчестве кого-либо художника означало нанести ему оскорбление или даже обличить в жуткой ереси.

Черты «впечатления» в работах русских художников, которых искусствоведы относят к импрессионизму, увидеть сложнее, чем в работах их «коллег» из других стран. Полотна европейцев ярче, провокационней и свежее; полотна же русских художников сдержанней, однако гармоничней. Они чаще всего перенимают у западных художников метод нанесения мазков, искажение и усложнение композиций и новаторство цвета, однако используют это в более мягкой форме.

1. Авангард

В русской художественной критике слово «авангард» впервые употребил Александр Бенуа в 1910 г. в статье о выставке «Союза русских художников», где осудил «авангардистов». К нему можно отнести различные новаторские направления в российском искусстве, обозначавшиеся терминами «модернизм», «новое искусство», «футуризм», «кубофутуризм» и др. Я уже упоминала эти термины, говоря о литературе. Существует несколько авангардистских направлений:

а) Абстракционизм. Это 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. В живописи России XX века главными представителями абстракционизма были: Василий Кандинский (работавший в Германии, где и создал первые абстрактные композиции), Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, основавшие в 1910—1912 гг. «лучизм», и, считавший себя основоположником нового типа творчества супрематизма Казимир Малевич, создатель знаменитого «Чёрного квадрата».

б) Лучизм

Относится к абстрактному искусству, основан на вмещении световых спектров и светопередаче. В лучизме работали Михаил Лё-Дантю и другие художники «Ослиного хвоста»(художественное объединение, организованное Ларионовым и Гончаровой, по названию одной из картин на выставке в Париже, написанной хвостом осла). Особое развитие лучизм получил в творчестве С.М. Романовича, который колористические идеи лучизма сделал основой «пространственности» красочного слоя фигуративной картины.

в) Конструктивизм

Более поздний вид авангарда, относится к советскому периоду. Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм. Возник после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства. В условиях непрекращающегося поиска новых форм, подразумевавшем забвение всего «старого», новаторы провозглашали отказ от «искусства ради искусства». Отныне искусство должно было служить производству. Большинство тех, кто впоследствии примкнул к течению конструктивистов, были идеологами так называемого «производственного искусства». Они призывали художников «сознательно творить полезные вещи» и мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными вещами и живущем в благоустроенном городе.

г) Супрематизм

Направление, основанное в 1-й половине 1910-х гг. в России К.С. Малевичем, одна из разновидностей абстракционизма. Супрематизм выражался в лишённых изобразительного смысла комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника). Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции. На начальном этапе этот термин, восходивший к латинскому корню suprem, означал доминирование, превосходство цвета над всеми остальными свойствами живописи. В беспредметных полотнах краска, по мысли К.С. Малевича, была впервые освобождена от подсобной роли, от служения другим целям, — супрематические картины стали первым шагом «чистого творчества», то есть акта, уравнивавшего творческую силу человека и Природы (Бога).

Супрематизм стал одним из центральных явлений русского авангарда. В 1919 г. Малевичем и его учениками была создана группа УНОВИС (Утвердители нового искусства), развивавшая идеи супрематизма. В дальнейшем, даже в условиях гонений на авангардное искусство в СССР, эти идеи нашли свое воплощение в архитектуре, дизайне, сценографии.

д) Футуризм

В отличие от итальянского футуризма, русский футуризм проявлялся в основном в литературе. Изобразительное же искусство этого жанра представлено уже упоминавшимися мною Михаилом Ларионовым, Натальей Гончаровой и Казимиром Малевичем. Трудно сказать, что эти художники принадлежали к какому-то конкретному течению авангардного искусства, так как границы между этими течениями весьма неоднозначны. Интересным примером совместной работы поэтов и художников в жанре футуризма является опера «Победа над солнцем», либретто которой написал Алексей Крученых, а декорации оформил Казимир Малевич.

е) Примитивизм

Зародился в XIX веке, вмещал в себя обдуманное упрощение картины, делая её формы примитивными, как творчество ребенка или рисунки первобытных времен. Примитивизм следует отличать от подлинного наивного искусства. В этом жанре работали грузинский художник Нико Пиросманишвили, украинские художницы Екатерина Белокур и Мария Примаченко.

Понятия абстракционизма, экспрессионизма связаны с именем Василия Кандинского, русского живописца, графика и теоретика изобразительного искусства. Этот художник считается основоположником русского абстрактного искусства, на его идеи повлияли очень многие направления, от немецкого экспрессионизма до французского фовизма. Он хотел сосредоточить все средства живописи на передаче сложной системы чувств и ощущений, которые живут в потаённых глубинах души художника и не зависят от материального мира. Создавая абстрактные композиции, Кандинский фактически изменил природу живописи — искусства, тесно связанного с повествованием, — и приблизил её к музыке, которая призвана не изображать, а выражать наиболее сложные душевные состояния.

1. Передвижники

Товарищество передвижных художественных выставок - творческое объединение российских художников, существовавшее в последней трети XIX века. В эстетическом плане участники Товарищества, или передвижники, целенаправленно противопоставляли себя представителям официального академизма (т.е. стиля, возникшего в период возникновения в Европе академий художеств, основой которого был классицизм). Основателями общества были И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге и В.Г. Перов. В своей деятельности передвижники вдохновлялись идеями народничества. Передвижники вели активную просветительскую деятельность, в частности, организуя передвижные выставки; жизнь Товарищества строилась на кооперативных началах. Расцвет деятельности Товарищества передвижников пришелся на 1870—1880-е годы. В состав передвижников в разное время входили И.Е. Репин, В.И. Суриков, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, A.M. и В.М. Васнецовы, А.И. Куинджи, В.Д. Поленов, Н.А. Ярошенко, И.И. Левитан, В.А. Серов, А.Е. Архипов и др.

Для картин передвижников были характерны обострённый психологизм, социальная и классовая направленность, высокое мастерство типизации, реализм, граничащий с натурализмом, трагический в целом взгляд на действительность. Ведущими стилями в искусстве передвижников были импрессионизм и реализм.

1. «Мир искусства»

Так называлось художественное объединение, сформировавшееся в России в конце 1890-х. Под тем же названием выходил журнал, издававшийся с 1898 г. членами группы. Основателями «Мира искусств» стали художник А.Н. Бенуа и театральный деятель С.П. Дягилев. Ядро объединения составили выпускники гимназии К.И. Мая в Петербурге. Громко о себе заявило, организовав «Выставку русских и финляндских художников» в 1898 году в Музее центрального училища техники рисования барона А.Л. Штиглица.

Художественная ориентация «Мира искусства» была связана с модерном и символизмом. В противовес идеям передвижников художники «Мира искусства» провозгласили приоритет эстетического начала в искусстве. Члены «Мира искусства» утверждали, что искусство — прежде всего выражение личности художника. В одном из первых номеров журнала С. Дягилев писал: «Произведение искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца». Полагая, что современная цивилизация противоречит культуре, «мирискусники» искали идеал в искусстве прошлого. Художники и писатели в своих картинах и на журнальных страницах открыли российскому обществу тогда мало оцененную красоту средневековой архитектуры и русской древней иконописи, изящество классического Петербурга и окружающих его дворцов, заставляли задуматься о современном звучании древних цивилизаций и заново оценить собственное художественное и литературное наследие.

Архитектура

Промышленный прогресс на рубеже веков повлек за собой существенные изменения в архитектуре. Появление новых строительных материалов (железобетон, металлоконструкции) и совершенствование строительной техники позволило использовать конструктивные и художественные приемы, эстетическое осмысление которых привело к утверждению стиля модерн.

Модерн

Этот стиль получил распространение в связи с художественным стилем модерн. Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, использование новых технологий (металл, стекло). Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные элементы: лестницы, двери, столбы, балконы — художественно обрабатывались. Архитектура модерна разнообразна. Стиль этот вобрал в себя элементы всех предшествующих стилей. Здания в стиле модерн могут напоминать и мавританские дворцы, и замки, и заводские корпуса. Однако, в отличие от предшествовавшего модерну эклектизма, его авторы отказались от прямого копирования форм ренессанса и барокко. С развитием стиля выделилось несколько направлений:

а) Неоромантизм. Используются элементы романского стиля, готики, ренессанса и др. Католический собор французского посольства в Петербурге (элемент романского стиля)

б) Неоклассицизм. Присуще обращение к традициям искусства античности, Возрождения или классицизма. Обращение к архитектуре прошлых лет, стремление к полной реконструкции старого стиля, к иллюзии старины. Музей имени Пушкина в Москве, Азовско-Донской банк в Петербурге.

в) Рационализм. Преобладание более простых форм, их лаконичность и функциональность. Термин обычно применяют не к модерну, а к более позднему стилю - авангарду. Жилой комплекс на Шаболовке.

В отдельных крупных городах и регионах модерн имел свои отличительные черты. Так появились термины: модерн венский, берлинский, парижский, в России, — московский, петербургский, рижский, провинциальный и т.д. В Скандинавии сложилось направление, которое там называют «национальный романтизм». В России он известен как северный модерн, или финский.

Культура скандинавских стран вызывала огромный интерес. Дягилевым была организована выставка скандинавских художников, знакомство с которыми оказало огромное влияние на русских художников. Общение русского художника Николая Рериха с финским коллегой Аксели Гален-Калеллой вылилось в большую дружбу, о сходстве их живописи и взглядов на искусство неоднократно отмечалось. Финский зодчий Готтлиб Сааринен (архитектор вокзала в Хельсинки), основоположник стиля «национального романтизма» часто посещал Петербург, был знаком со многими видными деятелями русской культуры. В результате сформировалось два часто взаимодействовавших направления. Одно из них — «Русский стиль». В поисках монументальной простоты архитекторы обратились к древним памятникам Новгорода и Пскова. Другое — собственно «Русский северный модерн», очень близкий к постройкам Стокгольма и Гельсинфорса.

Главные внешние приметы архитектуры «Северного модерна» — с большим искусством подобранные сочетания естественных и искусственных отделочных материалов, каждый из которых выигрывает от соседства с другим. В элементы отделки введены орнаменты, вдохновленные северным фольклором, образами северной флоры и фауны. Контрастные сочетания фактур, форм, разнообразие оконных проемов и их сочетания с простенками — всё это превращает фасады в полном смысле слова в ожившую северную поэму.

Музыка. Театр

Конец 19 начало 20 столетия стал не менее богатым в музыкальном плане периодом, чем предыдущие, а так же стал чуть более сложным. Особого перелома в этом виде искусства не было, продолжали деятельность композиторы 19 века, их традиции продолжали более молодые авторы, обладавшие более свежим взглядом на вещи. Произошли жанровые изменения: опера, занимавшая главное место в русской музыке более 100 лет отошла на второй план, а балет, наоборот, возвысился. Дело П.И. Чайковского – создание прекрасных балетов продолжил Александр Константинович Глазунов – автор “Раймонды” “Барышни-крестьянки”. Широкое развитие получили симфонические и камерные жанры. Глазунов создал восемь симфоний и симфоническую поэму “Степан Разин”. Сергей Иванович Танеев сочиняет симфонии, фортепианные трио и квинтеты. Среди молодого поколения музыкантов были композиторы нового типа. Они писали музыку по-новому, иногда даже резко. К ним относятся Скрябин, чья музыка покоряла своей силой одних, и пугала своей новизной других, и Стравинский, чьи балеты, поставленные во время “Русских сезонов” в Париже, привлекали внимание всей Европы. В годы 1-й мировой войны на русском горизонте восходит еще одна звезда - С.Прокофьев. Через музыку, как и через все русское искусство, проходит тема ожидания великих перемен, которые происходили и влияли на культуру.

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 Рахманинова, виртуозно исполнявшего собственные произведения и произведения западных композиторов. Ф.Шаляпин, выдающийся русский бас, удачно сочетающий в себе дар певца и драматического актера, выступая на сценах лучших театров мира пропагандировал русское искусство и творчество Мусоргского, Римского-Корсакова, Глинки, Рубинштейна.

Серебряный век – не только время взлета поэзии, но и эпоха художественных открытий в театральном искусстве. В конце 19 века сценическое искусство переживало кризис, проявившийся в том, что репертуар театров в большинстве своем носил развлекательный характер, он не затрагивал насущных проблем жизни, игра актеров не отличалась многообразием приемов. Необходимы были глубокие перемены в театре, и они стали возможны с появлением пьес А.П. Чехова и М. Горького. В 1898 году открылся Московский Художественно-общедоступный театр (с 1903г.- Московский Художественный театр), основателями которого были К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, новаторы театрального искусства.

Перестроить всю жизнь русского театра, убрать всю «казенщину», увлечь общностью интересов все художественные силы – так были определены задачи нового театра. Станиславский и Немирович- Данченко, используя отечественный и мировой опыт театра, утверждали искусство нового типа, отвечающего духу времени. В репертуаре театра ведущее положение заняли пьесы Чехова («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры»), затем Горького («Мещане», «На дне»). Лучшими спектаклями стали постановки «Горе от ума» Грибоедова, «Месяц в деревне» Тургенева, «Синяя птица» Метерлинка, «Гамлет» Шекспира. Этот репертуар требовал талантливых исполнителей. К. Станиславский разработал систему актерской игры и режиссуры, выступив против дилетантства, добиваясь воспитания актера-гражданина, игра которого вела бы к созданию органического процесса по продуманной логике характера сценического героя, актер должен был стать первенствующей фигурой театра. Художественный театр очень скоро стал ведущим, передовым театром России, что было прежде всего обусловлено его демократической сущностью.

Новые веяния также затронули балетную сцену. Они связаны с именем балетмейстера Фокина. Одним из создателей «Мира искусства» Дягилевым были организованы Русские сезоны в Париже – выступления артистов русского балета (1909-1911гг) Эти выступления стали триумфом русского хореографического искусства. Артисты доказали, что классический балет может быть современным, волновать зрителя, если танец соответствующими танцевальными средствами несет смысловую нагрузку, органически сливается с музыкой и живописью. Успех Русских сезонов связывают с именем М. Фокина – балетмейстера и художественного руководителя труппы. Его лучшими постановками были «Петрушка», «Жар-птица», «Шехерезада», «Умирающий лебедь».

В 1904г. талантливая русская актриса В. Комиссаржевская организовала в Санкт-Петербурге свой театр, в репертуаре которого была современная драматургия – пьесы Горького, Ибсена, Метерлинка.

Выдающуюся роль в развитии русской национальной культуры продолжали играть Малый театр в Москве, Александринский в Петербурге. К концу 19 века на Украине имелось несколько профессиональных передвижных трупп, в начале 20 века сценическое искусство развивалось в Азербайджане и Эстонии, возникли белорусский и татарский театры.

Заключение

Делая вывод о культуре рубежа 19 и 20 веков, я бы хотела еще раз подчеркнуть огромное разнообразие методов, видов, течений и мнений. Серебряный век – одна из самых насыщенных культурных эпох нашей страны. И хотя первопричина возникновения всех этих течений практически одна – смена веков, чувство больших перемен, необходимость отобразить свое отношение к этому – многообразие взглядов на эту первопричину ошеломляет. Говорят, сколько людей – столько и мнений. Эта фраза очень точно характеризует этот период русской культуры.

Серебряный век стал веком тесного переплетения русской культуры с культурами других стран. Влияние западных деятелей культуры, прежде всего, итальянских и французских, вдохновила русских на создание собственного самобытного восприятия; Российская же культура стала новшеством, быстро вошедшим в моду в Европе. Недаром таким уважением и спросом пользовались русские поэты и художники-эмигранты, которые, даже покинув Россию, оставались ярчайшими представителями ее особого культурного фонда. Это не могло не повлиять на взаимоотношения между странами. Войны сеяли раздор, культура заново собирала вместе разорванный на лагеря мир. Художник – человек, не принадлежащей конкретной стране, но целому миру, поэтому достижения русских художников того периода были шагом вперед не только для нашей страны, но и для всего мира.

Русская культура внесла разнообразие на улицы Европы, идеи русского искусства стали развивать в других странах, рождая еще более совершенные идеи – это как бесконечный круговорот мысли и формы, который то уничтожает старое, то вновь возрождает его.

Серебряный век был ничуть не менее плодотворен, чем так называемый «Золотой век» русской культуры. В эту эпоху произошло столько изменений, и незначительных, и переломных; эти годы отмечены жизнью действительно неординарных людей, избравших борьбу за новое, или скорбящих по старому. Стирая рамки времени и места, стирая условности, каноны, совершая эксперимент над всем, приходит к какому-то пониманию себя художник того периода. Несмотря на скорое появление тоталитарного строя, художник на стыке столетий был свободен в своем творчестве увековечить себя, а не человека, сидящего перед ним. И это принципиально новый подход к творчеству – гораздо больше полагаться на собственные мысли, чем на чей-то заказ и шаблон.

Нельзя не отметить торжество субъективности, личности, человечности в любом понимании. Будь то человек-зверь, человек – часть общества или человек- символ чего-то большего, он все больше проявляется отовсюду, заговаривая со зрителем, читателем или слушателем. Постепенно уходят некоторые рамки приличия, люди становятся чуть раскрепощенный и поэтому ближе друг другу, и в этом заслуга искусства. Торжество интеллекта; новых, более «изящных» тем, отличных от прежних, национальных или исторических мотивов, также дает некоторое ощущение свободы. Может, именно из-за этого полета фантазии Серебряный век стал таким значительным и популярным среди не только русских, но и иностранных ценителей искусства.

Список использованной литературы (ресурсов интернета):

1. Сайт Википедия (ru.wikipedia.org)
2. Учебник Мировой Художественной Культуры, 11 кл. Даниловой Г.И. Дрофа 2007.
3. «Культурология. История мировой культуры». Под редакцией А.Н. Марковой. Москва 2005.