ТЕМА 74

Развитие культуры во второй половине 20 века

Наука и общественная мысль

После окончания Второй мировой войны развитие экономики и культуры в европейских странах, США, Канаде, Японии осуществлялось на базе научных открытий и достижений, сделанных в довоенные и военные годы.

Значительные научные силы и средства были брошены на овладение атомной энергией, на развитие средств транспорта (особенно реактивную авиацию), нефтехимической промышленности. Машиностроение и автомобилестроение также оказались приоритетными сферами развития производства. Создание ракетных двигателей и полёт первого космонавта Юрия Гагарина положили начало освоению космического пространства. Изобретение в 1948 г. транзистора дало толчок развитию радиотехники.

Новые перспективы в научных исследованиях и разработках открыло создание американским учёным Н. Винером кибернетики — науки об обратной связи, получении, обработке и передаче информации. Решительный скачок совершила радиоэлектроника, были созданы новые типы радиоаппаратуры и телевизоров. Крупные открытия были сделаны в генетике и биотехнологии. Было изучено строение молекулы ДНК, созданы новые виды лекарственных препаратов. Генная инженерия вышла за пределы лабораторий. Её открытия стали применяться в сельском хозяйстве, медицине.

На основе научных разработок и их внедрения в производство уже в первые послевоенные годы была создана новая материальная база для массового производства товаров длительного пользования (автомобилей, холодильников, телевизоров, радиоаппаратуры, другой бытовой техники).

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство

В Италии большое влияние на литературу и кинематографию оказал возникший в первые послевоенные годы неореализм. Первым произведением неореализма был фильм режиссёра Р. Росселини «Рим — открытый город» (1945) об участниках движения Сопротивления. Затем в Италии появились фильмы: «Похитители велосипедов» (режиссёр В. де Сика), «Дорога надежды» (режиссёр Л. Висконти), «Нет мира под оливами» (режиссёр Дж. де Сантис) и др.

В Западной Германии главной темой первого послевоенного десятилетия была тема преодоления фашистского прошлого. Она нашла отражение в рассказах Г. Бёлля и в его антифашистском романе «Где ты был, Адам?» (1951), в произведениях немецких писателей, оставшихся в эмиграции: философский роман Т. Манна «Доктор Фаустус» (1947), роман Э. М. Ремарка «Триумфальная арка» (1946) и др.

В США продолжали работать знаменитые американские писатели У. Фолкнер и Э. Хемингуэй.

Модернистская литература первого послевоенного десятилетия часто вдохновлялась идеями экзистенциализма, особенно свойственными ему трагическим ощущением абсурдности окружающего мира и необходимостью выбора перед лицом судьбы. Ведущую роль в литературе этого направления играли Ж. П. Сартр и А. Камю.

С начала 1950-х гг. на авансцену литературной жизни вновь вышли авангардисты (Э. Ионеско, С. Беккет). В 1953 г. С. Беккет поставил в Париже пьесу «В ожидании Годо», которая положила начало так называемому театру абсурда.

Первые два десятилетия после войны определяющую роль играли две художественные школы: Нью-Йоркская и Европейская. Нью-Йоркская школа (1945—1960) стала продуктом коллективного творчества американских и европейских (главным образом из Франции и Германии) художников и архитекторов. Представителями этого беспредметного искусства, получившего название «абстрактный экспрессионизм», стали Дж. Поллок, Арчи Горки, У. Куннинг и др. В Европейской школе (1945— 1960) ведущую роль играли старые мастера: П. Пикассо, М. Тапи, Ж. Матье, Ф. Леже, Р. Гуттузо, Ж. Дюбюффе, Г. Сазерленд и др.

Бурные 1960-е годы называют переломными. Это время молодёжных протестов с лозунгами свободы и обновления против общества потребления, засилья государственной бюрократии, время раскрепощения гражданского общества, попыток формулирования новых ценностей, нового отношения к миру. Переходный характер 1960-х гг. ярко отразился в искусстве.

В 1960-е гг. своеобразной реакцией на американский абстрактный экспрессионизм явился поп-арт (популярное искусство). По мнению его сторонников, любая вещь может быть предметом искусства. Соединение вещей может дать новое качество — так конструируются коллажи. Это предметное искусство обращалось к массовому зрителю. В 1962 г. в Венеции состоялась первая выставка («новый реализм») произведений художников поп-арта. Наиболее известные имена мастеров этого направления: Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Э. Уорхол, К. Ольденбург и др.

Поп-арт, авангардное направление середины XX в., не потерял актуальности и по сей день. Словечко «поп» означает «массовый», «популярный». Оно употребляется в разговорном обиходе: поп-культура, поп-музыка. Поп-арт стирает грани между искусством и жизнью. Эстетическим объектом может стать обычная вещь.

Гиперреализм — неоавангардное направление, появившееся в 1969 г. Гиперреализм вышел из поп-арта, стремился к фотографической правдивости изображения. Лозунг сверхправдивости привёл представителей этого течения в современном модернизме к утверждению абсолютной абсурдности и бездуховности вещного мира. Представители гиперреализма — Ч. Клоуз, Ф. Гертч, Ж. Монори.

Концептуализм — неоавангардное направление, возникшее в 1960-х гг., рассматривающее искусство как сообщение, как повод для философских рассуждений. Концептуализм в ряде произведений вообще отказался от какой-либо изобразительности, ограничившись описанием замысла произведения. Основатель — Жозеф Косат.

С середины 1960-х гг. приобрело известность новое направление — оп-арт (оптическое искусство). Оперируя сложными приборами, создатели оп-арта достигали разнообразных световых эффектов, создавая иллюзию нереального мира. Световые эффекты и находки оп-арта часто использовались при оформлении массовых представлений.

В этом русле поисков развивалось кинетическое искусство — создание подобия сложных механических устройств. Так, швейцарец Ж. Тингли строил сложные (часто казавшиеся абсурдными) самодвижущиеся машины. Кинетическое искусство оказалось затем востребованным при оформлении различных зрелищных мероприятий, концертов.

Так, с одной стороны, отказ от изображения и от самого произведения (концептуализм), а с другой стороны, самое реальное изображение с фотографической чёткостью реальных предметов (гиперреализм) подвели черту под эпохой модернизма. Они показали две крайности, которые привели к новой культурной ситуации. С 1970-х гг. художники и писатели стали уже в игровой манере использовать все стили и направления всех времён и народов. Зритель и читатель стали соучастниками творческого процесса.

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000-е гг.

Интернет и становление глобального информационного пространства

Персональный компьютер и мировая информационная сеть — главные символы новой эпохи.

По заказу оборонного ведомства США учёные в 1960-х гг. создали систему связи между отдельными военными объектами, которую нельзя было рассекретить и уничтожить. Было предложено неординарное решение — информационная сеть (по аналогии с рыбацкой сетью), по которой отдельными кусками передавалась информация. Даже в случае уничтожения большей части этой сети информация достигла бы цели. В 1969 г. учёные воспользовались сетью для посылки сообщений друг другу с одного компьютера на другой. Так появился прообраз электронной почты. Сеть первоначально связывала военные объекты и исследовательские центры. В 1970-е гг. открытая часть сети объединила университеты и научные институты. В 1980-е гг. к ней стали подключаться коммерческие, общественные организации и отдельные граждане, она стремительно разрасталась, объединив Северную Америку, Западную Европу, Израиль, Австралию, Новую Зеландию и Японию. Её удивительно быстрый рост был связан с тем, что строители сети не прокладывали кабели и не рыли траншеи, они просто арендовали телефонные линии. В 1991 г. Т. Бернерс-Ли написал программу для передачи «гипертекста» с компьютера на компьютер и сделал её доступной для всего мира. Так появилась Всемирная паутина — Интернет. В 1993 г. по Сети стали «путешествовать» картинки, звук и видеоизображение. Сеть обслуживали уже миллионы базовых компьютеров. К 2012 г. Интернетом пользовались свыше 2,4 млрд человек. Так сложилось единое мировое информационное пространство.

Но что такое Интернет без компьютера? Вариантов первых персональных компьютеров было несколько, но переломным стал 1981 г., когда в продажу в США поступил первый массовый персональный компьютер. У него не было жёсткого диска и «мыши», работать с ним было мучением. Но всё же это было революционное изобретение. Производители были потрясены, они не ожидали такого огромного спроса. Несмотря на то что компьютер стоил как автомобиль (от 3 до 6 тыс. долл.), он продавался миллионами штук. В 1986 г. появился принципиально новый персональный компьютер, он мог работать с системой «окон» и стоил в несколько раз дешевле. Так началась эра персональных компьютеров. Сейчас ведутся разработки квантовых компьютеров, компьютеров на базе молекул и других, способных перевернуть наши представления о возможностях информационных технологий.

Последствия становления единого информационного пространства ощутимы во всех областях жизни. В 1990-е гг. все правительственные учреждения, от государственных до органов местного самоуправления, обзавелись своими сайтами в Интернете.

Сеть разрушает любую монополию на информацию, делает невозможной цензуру. Огромно значение Интернета в образовании и свободном получении доступа к источникам знаний. Многие учебные центры предлагают дистанционное обучение через Интернет. Сеть породила невиданные ранее новые виртуальные сообщества людей, создала возможность для индивидуализации потребностей и интересов человека, раскрыла перед человеком весь мир.

На пути к новому объяснению мира

Переход к новому этапу развития науки, к новым способам объяснения мира начался в 1960—1970-е гг. Центральной стала идея об универсальном, т. е. всеобщем, характере процессов самоорганизации в мире. Самоорганизация, самовоспроизведение были известны ранее лишь в биологии и считались свойством живой природы. Идеям самоорганизации не были чужды социальные науки, рассматривавшие общество как сложную самоорганизующуюся систему. Необъяснимыми оставались уникальные явления самоорганизации в неживой природе. В 1960—1970-е гг. начался бум таких открытий. Особую роль сыграл И. Р. Пригожий (Нобелевская премия, 1977). Он открыл в 1967 г. принципиально новое явление, которое ранее описал А. Тьюринг (1952). Суть открытия в следующем: структуры, рассеивающие энергию, оказывается, самоорганизуются в упорядоченную форму и самовоспроизводятся; оказалось, что хаос на определённом этапе сам обретает форму. Значит, самоорганизация присуща всем сферам действительности, мир развивается по единым законам, будь то Вселенная, неживая и живая природа, общество и т. д. Роль хаоса заключается в том, что он толкает систему к самоорганизации, приводя её элементы к согласованному движению, которое заканчивается созданием новой упорядоченной системы. И наоборот, любое упорядочивание приводит к неравновесности и заканчивается переходом системы в хаотичное состояние.

С 1970-х гг. начала разрабатываться концепция глобальной (универсальной) эволюции. Она стала комплексом идей, которые обосновывают всеобщность принципа эволюции, развития. При этом, проходя через различные фазы, меняются и сами механизмы эволюции, формы и способы самоорганизации.

Эти идеи отразили стремление к единству знания и обретению утраченного единства человека с природой и миром.

В предшествующий период учёные считали возникновение жизни и человека случайным стечением обстоятельств, а мир физической реальности — принципиально отличным от мира живой природы. Перелом в подходах к пониманию места человека в мире произошёл в 1970-е гг. Оказалось, что все константы (константы гравитационного и других взаимодействий, массы элементарных частиц и т. д., на которых зиждется наше мироздание) так тонко подогнаны, что только в таком виде и в таком сочетании создают возможность возникновения жизни и человека (Б. Картер, 1973). Выводы учёных были следующими: «Фактор, дающий жизнь, лежит в основе механизма и замысла мира» (Дж. А. Уиллер).

Итак, единство человека и мира, органическая, естественная связь человека с миром выражается в том, что на всех структурных уровнях реальной действительности (физическом, биологическом, социальном) проявляются универсальные принципы самоорганизации и эволюции, а важнейшие изначальные свойства мироздания являются необходимыми для возникновения жизни и человека. Это научный фундамент складывающейся новой картины мира.

На базе теории саморазвития и концепции глобальной эволюции формируются отдельные элементы новой картины мира. Неожиданная сложность, обнаруженная в природе, множественность её проявлений, присущая ей вероятность и неопределённость, многообразие и многовариантность развития, взаимосвязь случайности и необходимости, хаоса и порядка привели к появлению целостного и в то же время более простого и органичного взгляда на мир, неотъемлемой частью которого стал человек.

На пути к формированию новых ценностей

Массовое общество индустриальной эпохи, в котором человек чувствовал себя винтиком в некоем механизме и стремился походить на остальных, ушло в прошлое. Растёт осознание ценности отдельного человека, отдельной человеческой жизни, уважение к различным точкам зрения, к мнению других.

Быстрое распространение информационно-коммуникационных технологий расширило поле для взаимодействия между различными людьми. С одной стороны, происходит формирование единого мирового рынка с общими стандартами потребления (весь мир смотрит одни и те же фильмы и т. д.)- С другой стороны, усиливается стремление к возрождению национальной самобытности, традиций, местных обычаев, забытых языков, растёт интерес к этнической музыке, исчезнувшим культурам, расширяется понимание культурного разнообразия мира.

Взаимодействие между людьми — главная черта современного общества. Соотнося себя с другими людьми, культурами, с миром в целом, человек должен решить, кто он. Это называется самоидентификацией, т. е. самоопределением. Человек ищет свои корни, пытается найти себя прежде всего в своём малом (локальном) мире, поэтому возрождается влияние религий, культур, традиций.

Увеличение свободного времени и рост благосостояния не только позволяют тратить больше времени и денег на развлечения, отдых, путешествия, укрепление здоровья, но и создают возможности для самообразования, для познания нового, для собственного творчества, для новой учёбы, а также для участия в работе различных организаций в рамках гражданского общества, в самых разных обществах, советах, объединениях, клубах.

Среди новых мировоззренческих принципов и признание многообразия и многовариантности развития.

Новый ценностный подход — стремление жить в сложном гармоничном единстве с природой, в естественной связи с окружающим миром, попытки осмыслить мир как сложную, открытую, саморазвивающуюся систему.

Главное — это отказ от стремления покорить, подчинить себе природу, переделать во имя неких абстрактных идеалов общество и человека, от великих проектов эпохи модернизма, нацеленных на преобразование реальности политическими методами или эстетическими средствами.

Общая характеристика постмодернизма

Осмысление нового этапа в развитии культуры было дано в работах таких современных философов, как М. Фуко, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Э. Левинас, Ж. Лиотар, Ф. Джеймисон, Р. Рор-ти. Благодаря их усилиям новые мировоззренческие установки, новое отношение к миру и новая эстетика получили развёрнутое обоснование. Их стали называть постмодернистами, поскольку они объявили о конце эпохи модернизма (1880—1960).

Постмодернизм — это не направление в искусстве и не стиль. Постмодернизм — это самоназвание новой культурной эпохи, начавшейся на рубеже I960—1970-х гг.

[РЕКЛАМА](https://direct.yandex.ru/?partner)

Для культурной ситуации модернизма свойственно наличие огромного числа различных направлений и стилей в искусстве, при этом у каждого автора свой неповторимый почерк. Чтобы понять произведение эпохи модернизма, надо раскрыть творческий замысел автора, увидеть то, что автор хотел вложить в произведение.

В культурной ситуации постмодернизма читатель, зритель, слушатель сам конструирует, достраивает и перестраивает произведение, видя в нём смыслы и планы, которые и не предполагал автор. Задача автора — создать поле для игры, где можно отдохнуть, обязательно узнать что-то новое, испытать свои эмоции, будь то сострадание или негодование, радость или разочарование, получить эстетическое наслаждение, удовольствие от чтения текста или просмотра фильма. Автор намеренно прячется за имитацией стилей, за скрупулёзным воссозданием той или иной эпохи, за почти незаметной иронией, которая и включает в бесконечную игру читателя, зрителя. Иногда читатель, зритель находит всё многообразие вариантов для интерпретации благодаря автору, как, например, в произведениях М. Павича или фильме «Беги, Лола, беги», когда демонстрируются равноправные варианты развития сюжета. Многозначность мира, многовариантность развития наглядно демонстрируются в искусстве постмодернизма, заставляя читателя, зрителя обращаться к самому себе как личности и обосновывать свой выбор, выбор того или иного хода событий, той или иной интерпретации. Таким образом, **модернизм — это искусство автора, а постмодернизм — это искусство читателя, зрителя**.

Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000-е гг.

Интернациональное направление в архитектуре (функционализм), связанное с именами таких архитекторов, как Ле Корбюзье, Л. Мис ван дер Роэ, О. Нимейер, В. Гропиус, Ф. Л. Райт, ушло в прошлое. Манифестом постмодернизма стала вышедшая в 1966 г. книга американского архитектора Р. Вентури «Сложность и противоречия в архитектуре». Упорядоченности, прямым углам и прямой линии функциональной архитектуры постмодернизм противопоставил усложнённые, гибкие линии и формы, свободное сочетание элементов, нарочитое обращение к историческому материалу и заимствованию архитектурных элементов самых различных эпох и стилей.

Художественное архитектурное решение выходит на первый план, оставляя на втором плане проблему практической полезности (функциональности). В 1970-е гг. популярным становится авангардное направление — декон-структивизм, начавшее поиск новых форм художественной выразительности в архитектуре.

Рис. Здание мэрии Большого Лондона. Н. Фостер

С 1970-х гг. получило распространение архитектурное направление хай-тек (высокая технология), использующее технические конструкции и формы (трубы, каркасы, металлостеклянные и многоярусные галереи). Пример —

Центр Помпиду в Париже (Р. Пиано и Р. Роджерс, 1974). Все коммуникации, которые раньше архитекторы прятали от глаз зрителей, становятся центральным элементом декорации здания, которое напоминает строительные леса. Конструкция выставляется напоказ. Хай-тек — это культ техники и технологии, но одновременно и ирония над машинной эстетикой.

Среди сооружений, демонстрирующих характерные черты эпохи постмодернизма, такие, как метафоричность и неоднозначность интерпретации, выделяется оперный театр в Сиднее (Й. Уотзон, 1957—1974), он изображён на обложке учебника). В числе метафор этого здания, напоминающего своими очертаниями парусный корабль, входящий в порт, фигурируют морские раковины, крылья летящей птицы, дольки апельсина, лепестки цветка, черепашки и т. д.

Й. Уотзон для своего проекта театра в Сиднее 15 лет мучительно искал варианты конструкций, из которых можно было бы построить такое сложное здание (ими оказались простые треугольники). В 1990-е гг. новое поколение архитекторов обращается к компьютерным технологиям. Сейчас компьютер, например, у Фрэнка Гери работает круглосуточно, уточняя варианты созданного вручную бумажного макета. Использование компьютерных технологий позволило реализовать проекты, которые раньше оставались в виде макетов, их называли «бумажной архитектурой». Здание нового музея Гуггенхайма в Бильбао в Испании (Фрэнк Гери, 1997) стало примером самой современной архитектуры. Оно состоит из гнутых в сложные конфигурации титановых панелей, чередующихся с застеклёнными объёмами. В сложной композиции пространства чередуются открыто-закрытые помещения, размытые границы и неожиданные точки зрения. В этом здании многие угадывают утку, поезд, рыбу, облака, близлежащие холмы, русалку в металлических чешуйках и т. д.

Рис. Холмистая архитектура. Ф. Хундертвассер

Основателем ландшафтоподобной холмистой архитектуры стал Питер Эйзенман (здание Аронофф-центра в Цинциннати (США, 1996) напоминает столкнувшиеся тектонические пласты, выросшие в результате землетрясения). Ф. Хундертвассер также построил ряд зданий, которые органично вписаны в ландшафт местности (здания сами имеют форму холмов). Это тенденции экологической архитектуры, которая называется эко-тек. Данный стиль отличается как от архитектуры стиля хай-тек, выставляющего напоказ технологические конструктивные решения, так и от архитектуры стиля органи-тек, представляющего здания в виде организмов различного рода.

Среди самых последних модных направлений в архитектуре конца XX — начала XXI в. выделяется архитектура в виде капель и пузырей. В самом центре британской столицы по проекту Норманна Фостера была построена мэрия Большого Лондона (2002) в виде огромной капли (язвительная британская пресса сразу назвала её стопкой глубоких тарелок).

Постмодернизм в кино. 1960—2000-е гг.

Популярный фильм режиссёра С. Спилберга «Индиана Джонс и храм судьбы» стал одним из первых, в котором усматривают черты постмодернизма. Он демонстрирует подчёркнутую аполитичность, соединяет чисто американские технические трюки и американский юмор с восточной экзотикой. Соединение на первый взгляд несоединимого рождает захватывающее зрелище. Американский исследователь Ф. Джеймисон усматривает в феномене «ретро», в широком распространении ремейков и в ностальгическом кино о прошлом первые характерные симптомы постмодернизма: «Американские граффити» (Дж. Лукас, 1977), «Китайский квартал» (Р. Полански, 1974). В знаменитом фильме «Звёздные войны» он увидел пародию на известный сериал 1950-х гг. Одной из главных фигур постмодернизма в кино считается П. Гринуэй. Всё чаще в современных фильмах демонстрируется несколько равноправных вариантов развития сюжета.

Постмодернизм в литературе. 1960—2000-е гг.

Современная литература стирает границы между достоверным и невероятным, реальным и фантастическим. Писатель в эпоху постмодернизма чувствует себя прекрасно и в мире современных информационных технологий, и в разных исторических эпохах, и в мире чудес. Он пытается совместить высокий интеллектуальный уровень с успехом у массовой аудитории. Так стирается грань между массовой и элитарной культурой. Соединение различных стилей, точнее, имитация стилей, внутренняя многослой-ность текста, ирония, пародия, коллаж, игра, фрагментарность, обращение к истории, ностальгия по прошлому, стремление воссоздать дух той или иной эпохи, создание виртуальной реальности или моделируемой реальности — главные черты современной литературы и искусства.

Главное в литературе эпохи постмодернизма — это включённость в авторство самого читателя, который, по мнению постмодернистов, может глубже понять текст, чем автор. Текст, с учётом или даже без учёта авторского замысла, сам составляет игровое пространство, которое создаёт возможность для множества вариантов его прочтения.

Провозвестниками постмодернизма в литературе называют таких авторов, как Д. Фаулз, Д. Барт, Г. Маркес, X. Кортасар, X. Борхес, К. Воннегут и др. Самые читаемые писатели-постмодернисты — У. Эко, М. Павич, П. Коэльо и др.

Проверьте себя

1. Какие черты развития культуры в первые послевоенные десятилетия вы можете выделить?
2. В чём, на ваш взгляд, выражается связь между возникновением новой культурной ситуации постмодернизма и переходом к постиндустриальному обществу?
3. В чём заключается роль автора и роль читателя в эпохи модернизма и постмодернизма?
4. Каким образом читатель, зритель становятся соавторами произведения искусства?
5. Попробуйте на примере заинтересовавшего вас произведения раскрыть главные идеи эпохи постмодернизма. Выскажите также своё отношение к этому произведению, объясните, чем оно интересно лично вам.