

УРОК 2

НАЧАЛО XX ВЕКА: РЕВОЛЮЦИЯ В ИСКУССТВЕ

Проблематика: Почему в начале XX века русское искусство стало радикально новым — и как это связано с политическим кризисом?

Напоминание: [1] Понимание [2] Анализ [3] Рефлексия

ЧАСТЬ I — КОНТЕКСТ: РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ

В начале XX века Россия переживает глубокие социально-политические потрясения. Поражение в Русско-японской войне (1904–1905), революция 1905 года, распад традиционных социальных структур — всё это создаёт атмосферу неустойчивости и ожидания перемен. Интеллигенция чувствует, что старые культурные формы больше не отвечают новой реальности.

Художники, поэты и писатели отвечают на этот кризис радикальными экспериментами. Возникают новые направления — символизм, акмеизм, футуризм в литературе; абстракционизм и конструктивизм в живописи.

Искусство становится ареной борьбы за новую картину мира.

ЧАСТЬ II — ЛИТЕРАТУРА

2.1 Антон Чехов и «бездейственный» театр

А. П. Чехов, «Вишнёвый сад» (1904) — фрагмент (действие IV)

ЛОПАХИН. Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу...
(Смеётся.) Пришёл Дериганов на торгах, а у меня с ним только сорок тысяч, а он сразу дал тридцать девять, я сразу дал сорок, он сорок девять, я пятьдесят пять, он прибавлял по пяти, я по десяти... Ну вот кончилось. Свыше девяноста тысяч дал я, и достался он мне. Вишнёвый сад теперь мой!
(Хохочет.) Боже мой, господа, вишнёвый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своём уме, что всё это мне представляется...

РАНЕВСКАЯ. (Прислоняясь к креслу.) Мой Бог, мой Бог... и это правда... Как молодо, как просто и легко решилось всё. (Плачет.)

ЛОПАХИН. (С упреком.) Зачем же вы не послушались меня? Бедная, хорошая, теперь не веротишь. (Со слезами.) О, скорей бы всё прошло, скорей бы изменилась как-нибудь наша несчастная, нескладная жизнь.

Вопросы к тексту**[1] Уровень 1 — Понимание**

1. Кто купил вишнёвый сад? К какому социальному слою принадлежит этот персонаж?
2. Какова реакция Раневской? Какие эмоции она выражает?
3. Лопахин говорит со слезами — почему? Это слёзы радости или чего-то ещё?

[2] Уровень 2 — Анализ

4. Вишнёвый сад — символ старой дворянской России. Что означает его продажа в контексте эпохи (начало XX века, конец дворянства)?
5. Чехов изображает Лопахина амбивалентно: он победитель и одновременно человек, сочувствующий побеждённым. Как это характеризует новую буржуазную Россию?
6. В пьесах Чехова «ничего не происходит». Как этот отрывок иллюстрирует это наблюдение?

[3] Уровень 3 — Рефлексия

7. Продажа сада происходит за сценой — торги не показаны. Почему Чехов выбирает именно такую конструкцию? Что это говорит о его эстетике?
8. Сравните Чехова с Гоголем (Урок 1): оба изображают упадок класса. Как меняются методы и тон за 60 лет?

2.2 Поэзия Серебряного века**Сравнительная таблица: символизм и акмеизм**

	СИМВОЛИЗМ	АКМЕИЗМ
Представители	Блок, Белый, Брюсов	Гумилёв, Ахматова, Мандельштам
Цель	Выразить невидимый, духовный мир через символы	Вернуть поэзию к реальности: ясность, точность, конкретность
Язык	Сложный, абстрактный, музыкальный, многозначный	Простой, чёткий, конкретный, без мистицизма
Отношение к реальности	Реальность неполна; за ней — другая, более глубокая	Мир таков, каков он есть; предметы ценны сами по себе

2.3 Текст для анализа: Ахматова**Анна Ахматова, «Мужество» (1942)**

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

Контекст: Это стихотворение написано Ахматовой 23 февраля 1942 года, во время блокады Ленинграда. К тому времени она уже потеряла друга — Мандельштама, арестованного в 1938 году. Сына Льва Гумилёва она не видела несколько лет — он сидел в лагере. Сама Ахматова с 1925 года была под запретом публикаций.

[1] Уровень 1 — Понимание

9. Каким ситуативным контекстом определена тема стихотворения? Назовите три конкретных обстоятельства.

10. Что Ахматова обещает сохранить? Почему именно язык, а не что-то другое?

[2] Уровень 2 — Анализ

11. Ахматова — акмеистка, не символистка. Как это проявляется в тексте?

Укажите конкретные языковые примеры.

12. Стихотворение написано в форме клятвы или обещания. Найдите глаголы, передающие это модальное значение.

13. Ахматова использует местоимение «мы» вместо «я». Что это говорит о её позиции как поэта в военное время?

[3] Уровень 3 — Рефлексия

14. Стихотворение написано в

1942 году, когда советская власть уже репрессировала Ахматову (запрет на публикации с 1925 года). Почему она всё равно пишет патриотическое стихотворение? Это согласие с властью или что-то более сложное?

15. Сравните тему сохранения русского слова у Ахматовой и тему литературы как оружия (Урок 1). Что меняется за сто лет?

ЧАСТЬ III — АВАНГАРД: ИСКУССТВО КАК РЕВОЛЮЦИЯ**3.1 Контекст: что такое авангард?**

Термин «авангард» (фр. *avant-garde* — передовой отряд) пришёл из военной лексики. В искусстве он обозначает художников, которые идут впереди времени, нарушают правила, шокируют публику.

Русский авангард начала XX века — одно из самых радикальных художественных движений в истории.

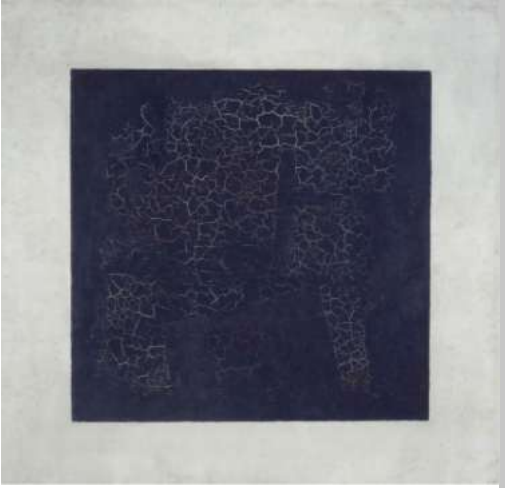
3.2 Сравнительный анализ трёх произведений**«Композиция VII» — Василий Кандинский****Кандинский и абстракционизм — дополнительный контекст**

Кандинский разработал целую теорию соответствий между цветами и эмоциями (изложенную в книге «О духовном в искусстве»,

1911): жёлтый — тревога, синий — спокойствие, красный — энергия.

«Композиция VII» — это как бы музыка, переведённая в красочный язык. Кандинский, как и многие русские художники, позднее эмигрировал. Но в 1910-е годы Москва была одним из центров абстрактного искусства.

«Чёрный квадрат» — Казимир Малевич

Малевич и «Чёрный квадрат» — провокация как манифест

«Чёрный квадрат» впервые был показан не на стене, а в «красном углу» галереи — там, где традиционно висит икона в православном доме. Эта позиция была провокацией: Малевич предлагал заменить религиозное изображение абстракцией. Многие восприняли это как святотатство.

«Башня Татлина» (проект) — Владимир Татлин

«Башня Татлина»

— это проект здания, который так и не был построен. Он должен был стать символом новой революционной эпохи. Конструкция имеет спиральную форму и должна была вращаться.

Проект сочетает искусство, архитектуру и технологию. Это пример конструктивизма — направления, которое стремится соединить искусство и жизнь.

Произведение	Направление	Главная идея	Политический смысл
Кандинский, «Композиция V II» (1913)	Абстракционизм	Цвет и форма выражают эмоции без изображения реальности	Искусство освобождается от любых внешних требований
Малевич, «Чёрный квадрат» (1915)	Супрематизм	«Ноль форм» — отказ от всякого изображения	Радикальный разрыв с прошлым; близость к революционной логике
Татлин, Башня (проект, 1919)	Конструктивизм	Искусство соединяется с техникой и жизнью	Символ новой революционной эпохи; искусство строит общество

[2] Уровень 2

16. Что объединяет Кандинского, Малевича и Татлина?

Какое общее убеждение лежит в основе их разных подходов?

17. Почему авангард так тесно связан с революцией 1917 года?

В чём сходство между политическим и художественным радикализмом?

[3] Уровень 3

18. «Чёрный квадрат» часто воспринимается как «конец искусства». Но можно ли аргументировать обратное — что это начало чего-то нового?

19. Сравните авангард с Передвижниками (Урок 1): оба движения хотели изменить мир через искусство. Как различаются их методы и политические позиции?

ЧАСТЬ IV — МУЗЫКА: СКАНДАЛ И НОВАТОРСТВО

Игорь Стравинский: «Весна священная» (1913)

Премьера балета «Весна священная»

(хореография Нижинского, музыка Стравинского) состоялась в Париже 29 мая 1913 года и вызвала скандал: часть публики освистала спектакль и встала с мест, другая часть встречала его овациями. В зале шла настоящая потасовка.

Стравинский использовал сложные полиметрические ритмы (несколько ритмов одновременно), диссонирующую гармонию и «варварскую» интенсивность, которая шокировала привыкших к романтической элегантности и слушателей.

Музыка изображает древний славянский ритуал — человеческое жертвоприношение — с почти физической силой.

Задание (слушать перед ответами): фрагмент из «Весны священной» доступен на YouTube (поисковый запрос: Стравинский Весна священная Гергиев). Послушайте первые 5 минут.

Вопросы после прослушивания:

1. Как можно описать ритм? Регулярный или нерегулярный? Как это связано с тематикой?
2. Какие эмоции вызывает музыка? Почему она может шокировать (даже сегодня)?
3. Сравните с Чайковским (Урок 1). В чём принципиальное различие?

ЧАСТЬ V — ЛЕКСИКА И СТИЛИСТИКА

5.1 Ключевые термины эпохи

Термин	Traduction	Объяснение
символизм	symbolisme	Направление: символы выражают скрытую духовную реальность.
акмеизм	acméisme	Реакция на символизм: ясность, конкретность, внимание к деталям.
футуризм	futurisme	Прославление машины, скорости, революции; отрицание прошлого.
авангард	avant-garde	Радикальное новаторство, разрыв с традицией.
абстракционизм	art abstrait	Искусство без изображения реальных объектов.
конструктивизм	constructivisme	Соединение искусства и техники для строительства нового общества.
супрематизм	suprématisme	Искусство чистых геометрических форм (Малевич).

5.2 Упражнения

Упражнение 1 — Подберите термин

Какое направление лучше всего подходит к каждому описанию?

1. «Искусство должно выражать то, что нельзя выразить словами, — таинственный мир души.» — ...
2. «Геометрическая форма сама по себе есть высшая форма искусства.» — ...
3. «Искусство должно стать как машина: функциональным и служить обществу.» — ...

4. «Точное слово, конкретный образ — вот чем должен заниматься поэт.» — ...
 5. «Долой старое искусство! Да здравствуют скорость, машина и будущее!» — ...

Упражнение 2 — Конструкции для анализа

Конструкция	Функция
В отличие от X, который..., Y стремится к...	сравнение двух позиций
Это произведение можно интерпретировать как..., однако также...	двойная интерпретация
Парадокс состоит в том, что...	выявление противоречия
С одной стороны..., с другой стороны...	структура рассуждения
Общим для всех этих авторов является то, что...	обобщение

ЧАСТЬ VI — ПИСЬМЕННОЕ ЗАДАНИЕ

«В начале XX века русские художники хотели не изображать мир, а изменить его.»

Проанализируйте это утверждение на примере не менее трёх художников или писателей из разных областей искусства (литература, живопись, музыка). Покажите, как радикализм формы связан с политическим контекстом эпохи.

Объём: 30–40 предложений. Структура: проблематизация → 3 аргумента → заключение с личной оценкой.

РЕСУРСЫ

Для чтения

- А. Чехов, «Вишнёвый сад» — полный текст (бесплатно в Интернете)
- А. Ахматова, «Реквием» — поэма (краткая и очень важная для Урока 3)
- М. Горький, «На дне» — действие I

Для просмотра

- Виртуальный тур: Государственный Русский музей (rismuseum.ru)
- YouTube: документальный фильм о Кандинском, Малевиче, Татлине
- «Весна священная» Стравинского — Гергиев, Мариинский театр (YouTube)