

Тема 8

РОЗВИТОК НАУКИ
ТА КУЛЬТУРИ
(1945 р. — ПОЧАТОК ХХІ ст.)

§ 29 / Основні напрями НТР у другій половині ХХ ст.

- Пригадайте, які наукові відкриття першої половини ХХ ст. ви вважаєте найважливішими для розвитку людства.

1. Найвизначніші наукові відкриття та їх вплив на життя суспільства.

У другій половині ХХ ст. людство досягло значного поступу в розкритті таємниць природи та їх практичному застосуванні. Відкриття та мирне використання атомної енергії, освоєння космосу, створення нових технологій змінили організацію та управління виробництвом. Докорінний переворот у продуктивних силах суспільства, коли наука перетворилася на безпосередню продуктивну силу, отримав назву «науково-технічна революція» (НТР). Її початком вважаються **1950-і роки**, коли стали до ладу перші атомні електростанції, був запущений перший штучний супутник Землі, розпочалося використання в промисловості електронно-обчислювальних машин. Характерними рисами НТР є: універсальність і пришвидшення науково-технічних перетворень.

Розгортання НТР спричинило активізацію соціально-економічних процесів у світі. Наука, що раніше була лише джерелом нових технічних ідей, перетворилася на безпосередню виробничу силу. Виробництво ставило завдання перед наукою, а наука пропонувала їйому нові технології. Якщо на першому етапі НТР робилися лише перші кроки в цьому напрямі, то на другому етапі (1960-і роки) автоматизація виробництва стала масовою: широко використовувалися роботи, автоматизовані системи управління виробництвом.

На початку 1980-х років настав третій етап НТР. Автоматизація та роботизація виробництва досягли такого рівня, що робітник дедалі більше відходив від процесу виготовлення продукції та здійснював лише регулювання й контроль над виробничим процесом.

У всіх сферах життя людей відбувалися перетворення. Основними енергоносіями в різний час були вугілля, нафта, газ. Оскільки їх запаси не безмежні, ученні працюють над використанням інших видів енергії, зокрема ядерної. Ведуться пошуки шляхів широкого застосування енергії води, сонця. У природі є величезна кількість ресурсів, однак не завжди можливо знайти матеріали, що повністю задовольняли б запити людей. Тому завдяки досягненням науки створені синтетичні замінники, які широко використовуються в побуті та виробництві. Величезні можливості має сучасна медицина, особливо після відкриття антибіотиків і створення досконалих діагностичних апаратів.

193

На рубежі ХХ–ХXI ст. розпочинається четвертий етап НТР, пов’язаний із комп’ютеризацією та використанням Інтернету в усіх сферах життя суспільства.

Створення комп’ютера вважається одним із найбільших досягнень людства та прирівнюється до використання вогню й винайдення колеса. Мікроелектроніка відкриває величезні можливості для інтелектуалізації праці представників більшості професій. Услід за мікроелектронікою починають стрімко розвиватися біотехнологія, а також технологія створення матеріалів із заздалегідь заданими властивостями.

Удосконалюються системи транспорту та зв’язку. Невід’ємною частиною життя більшості людей стало телебачення. Супутники зв’язку зробили засоби масової інформації глобальними. Значна частина громадян у розвинених країнах уже не уявляє свого життя без Інтернету — світової системи інформації. Отже, науково-технічна революція принципово змінила суспільство, підвищила рівень задоволення потреб усіх його членів.

2. Формування постіндустріального суспільства. Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються.

На зміну індустріальній стадії розвитку суспільства, на якій західні держави та Японія перебували наприкінці XIX ст., в останній третині ХХ ст. прийшла постіндустріальна. Якщо для індустріального суспільства характерним є домінування великого машинного виробництва, наявність маси найманых робітників, які працюють на промислових підприємствах, боротьба за джерела сировини, енергії, ринки збуту товарів, то постіндустріальне суспільство характеризує науково-технічна революція, переважання сфери послуг над сферою виробництва; створення й використання новітніх технологій, які значно підвищують продуктивність праці, змінюють характер виробництва; переміщення центру знань, що спрямлюють вирішальний вплив на політику, до університетів; зміни в соціальній структурі суспільства. У всіх розвинених країнах в останні десятиріччя ХХ ст. кількість населення, зайнятого в сільському господарстві, зменшилася у 2–4 рази, значно скоротилася чисельність промислових робітників. Деякі професії, пов’язані з виробництвом, просто зникли; водночас стало більше людей, задіяних у сфері послуг, у науці, освіті. Наприклад, у США кількість студентів збільшилася з 2,3 млн у середині 1950-х років до 7,1 млн у 1970 р., у Франції — з 0,8 до 2,1 млн за той самий період. У цілому важливою складовою соціальної структури постіндустріального суспільства стають середні верстви, частка яких становить від 1/4 до 1/3 населення, яке займається трудовою діяльністю, що дає самостійний заробіток. Серед цієї групи можна виокремити принаймні дві підгрупи: дрібних і середніх підприємців та «нові середні верстви», що складаються з людей, безпосередньо пов’язаних з науково-технічною революцією, а також лікарів, викладачів, науковців, менеджерів, які належать до середніх верств уже декілька десятиліть.

Варто зазначити, що теорія нового суспільства в 1960–1970-х роках була розроблена американським соціологом Д. Беллом, директором Гудзонівського інституту Г. Каном, економістом і соціологом Р. Тібоглдом. Згідно з цією теорією, у постіндустріальному суспільстві основними напрямами діяльності є інформатика та сфера обслуговування. У 1980-і роки концепція постіндустріального суспільства набула розвитку в теорії «інформаційного суспільства»

(Л. Масуда, Дж. Нейстріт), у якій зростає значення виробництва, розподілу та використання інформації. Ця теорія підтвердилася на практиці, оскільки в останні десятиріччя ХХ ст. інформаційні потоки значно збільшилися. Швидкість їх переміщення зросла, кількість інформації подвоюється через кожні два роки. Це приводить до того, що інформація стає найціннішим і найдорожчим продуктом людської діяльності. Той, хто володіє інформацією, володіє ситуацією. Відбувається переоцінювання цінностей, зміна стереотипів, формується новий стиль життя, поведінки, моралі, що впливає на цивілізаційні процеси в усьому світі.

Рівень життя представників середніх верств у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. покращився. Вони володіють майном: будинками, квартирами, автомобілями, відпочивають на курортах, здійснюють туристичні мандрівки. Ці люди є активними громадянами, які беруть участь у виборах, підтримують стабільність у суспільстві.

Завдяки зростанню середніх верств у державах Європи та Північної Америки достатньо швидко формується громадянське суспільство, здатне лояльно сприймати емігрантів з країн Азії та Африки, які в повоєнний період активно прибували до Старого та Нового світів у пошуках країці долі. Завдяки глобалізації сучасного світу, розвитку систем транспорту, зв'язку, поширенню мережі Інтернет на всі континенти змінилася якість життя не тільки в розвинених державах, а й у країнах, що розвиваються, країнах «третього світу». Люди, які живуть на різних континентах, мають можливість безперешкодно та миттєво спілкуватися один з одним, бачити свого співрозмовника, вирішувати проблеми в режимі on-line. Таке спілкування, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій приводять до того, що люди поступово доходять висновку, що світ єдиний. Унаслідок цього формується тенденція до взаємопроникнення культур різних регіонів.

Кращі характерні риси західної цивілізації — дух демократії та громадянського суспільства, динамізм, спрямування на новизну, утвердження гідності та поваги до людської особистості, ідеали волі, рівності, толерантності — запозичають передові країни Азії та Африки. Це сприяє створенню спільних стандартів якості життя людини.

На західне суспільство позитивно впливають духовно-моральні системи східних країн, які орієнтуються на високі духовні основи.

Отже, одночасно зі змінами в суспільстві відбуваються значні зміни в культурі.

1. Поясніть термін *постіндустріальне суспільство*. Хто був родоначальником цієї теорії?
2. Що означає термін *середні верстви населення*?
3. Як змінився рівень життя людей у провідних країнах світу?

1. Заповніть таблицю:

Етапи НТР

I	
II	
III	
IV	

2. Назвіть найважливіші, на вашу думку, наукові відкриття другої половини ХХ ст.

ОБГОВОРЕННЯ У ГРУПІ

Чи можливе, на вашу думку, об'єднання людства в єдину соціокультурну цілісність у найближчому майбутньому? Відповідь обґрунтуйте.

РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ

З книжки Д. Белла «Насувається постіндустріальне суспільство. Досвід соціального прогнозування»

Історично склалося, що власність була основою багатства та влади, отримували її переважно у спадок. Нині технічні знання стають основою влади та соціального статусу, що їх отримують завдяки відповідній освіті...

Піднесення нових еліт, які спираються на знання, випливає з того простого факту, що знання і планування — військове, економічне, соціальне — стало основною передумовою будь-якої діяльності в сучасному суспільстві.

З книжки П. Друкера «Нові реалії в уряді та політиці, в економіці та бізнесі, у суспільстві та світосприйнятті»

Можливість отримати престижну роботу та зробити кар'єру в розвинених країнах нині дедалі більше залежить від наявності університетського диплома... Буквально однинці з-поміж визначних бізнесменів ХІХ ст. взагалі коли-небудь переступали поріг вищого навчального закладу, а про закінчення його годі й казати...

Перехід до знань і освіти як основної перепустки до престижної роботи та можливості зробити кар'єру насамперед означає перехід від суспільства, у якому головним шляхом до успіху був бізнес, до суспільства, у якому бізнес є лише однією з можливостей, до того ж не найкращою.

Власне, це означає перехід до постіндустріального суспільства. Найбільший крок на цьому шляху був зроблений у Сполучених Штатах Америки та в Японії, але та тенденція має місце також у Західній Європі.

- Якого значення надають автори джерелам освіти, університетському диплові?
- Що, на думку П. Друкера, є найхарактернішою ознакою постіндустріального суспільства?

§ 30 / Основні течії в літературі та мистецтві в повоєнні роки

- Пригадайте, які нові течії в літературі та мистецтві виникли в першій половині ХХ ст.

Основні тенденції та напрями в розвитку літератури.

На розвиток повоєнної літератури великий вплив справили війна з її трагічними для людської цивілізації наслідками, розгром нацизму, розкол світу на демократичну й тоталітарну системи, ядерна небезпека, глобальні проблеми, що постали перед людством і, насамперед, — проблема місця та ролі людини в новому постіндустріальному суспільстві.

Основними течіями в літературі другої половини ХХ ст. були реалізм і модернізм. Суспільно-політичне піднесення перших повоєнних років посилило реалістичні традиції в літературі. Реалістична література, позначена психологізмом, морально-етичною проблематикою, усвідомленням антагонізмів сучасної цивілізації, посіла пріоритетне місце в повоєнному літературному процесі.

Реалістичним зображенням життя позначена літературна творчість багатьох видатних письменників Франції: М. Дрюона (трилогія «Кінець людей», 1954), Е. Базена («Родина Резо», 1948–1972), Ф. Ерріа («Родина Бускардель», 1957). Значне місце в повоєнній літературі Франції посідає творчий доробок Л. Арагона. У поетичній збірці «Знову ніж у серце» (1948) він засудив мілітаризм. У 1950-х роках Л. Арагон створив дві прекрасні поеми «Очі й пам'ять» і «Незакінчений роман» — про кохання, війну і мир, про себе та свій шлях у мистецтві, про долі сучасників.

Дуже популярним письменником у Великій Британії в повоєнні роки був Д. Б. Пріслі. У його романі «Ця стара країна» (1967) зображено звичай та побут Англії. Усесвітньо визнаними стали англійські письменники Г. Грін і Ч. П. Сноу, які розглядали у своїх творах актуальні соціально-політичні та морально-психологічні проблеми. Це стосується, зокрема, романів Г. Гріна «Тихий американець», «Наш резидент у Гавані», «Комедіант», «Почесний консул» та романів Ч. П. Сноу «Чужі та брати», «Коридори влади», «Пора надій».

Важливе місце в повоєнній літературі реалістичного напряму посідають письменники США: В. Фолкнер, Е. Хемінгуей, Дж. Стейнбек.

Розвиваючись, реалізм збагачувався новими відтінками і нюансами. Так, особливим явищем у літературі став «міфологічний реалізм», представником якого є колумбійський письменник Габріель Гарсія Маркес. Він міфологізовано зображує у своїх творах реальні диктаторські режими останніх десятиліть у країнах Латинської Америки. У романах «Сто років самотності», «Осінь патріарха» письменник сатирично зобразив три різні іпостасі диктатора та його влади.

Особливим напрямом уважається соціалістичний реалізм, притаманний літературі Радянського Союзу та країн соціалістичної співдружності, де в умовах існування тоталітарного режиму писали твори лояльні щодо влади літератори. Літературний процес утратив багатобарвність. Теоретики соціалістичного реалізму вимагали від письменників прикрашати історію, спонукали їх до «лакування» дійсності. Прикладами такої напівправди є твори відомих радянських письменників М. Шолохова «Піднята цілина», О. Толстого «Хліб», О. Фадєєва «Молода гвардія» (другий варіант) та ін.

Водночас із «слухняними» літераторами в Радянському Союзі писали твори автори, які викривали вади тоталітаризму та використовували літературні й художні засоби боротьби проти нього. Найвідомішим серед них є О. Солженицин, який у своїх творах «Один день Іvana Денисовича», «Архіпелаг ГУЛАГ», «Раковий корпус» розкрив світові страшну правду про сталінські репресії.

Крамольними та забороненими в Радянському Союзі були: роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», удостоєний Нобелівської премії, твори А. Платонова, Й. Бродського, В. Войновича та інших письменників. Дехто з них мусив покинути батьківщину й переселитися на Захід.

Борис Пастернак

Проте були в Радянському Союзі й такі літератори (письменники В. Астаф'єв, Ч. Айтматов, В. Биков, Г. Бакланов, поети Є. Євтушенко, Р. Рождественський та ін.), які не переслідувалися владою, але в межах дозволеного писали твори (особливо в роки «відлиги» та «перебудови»), у яких висвітлювали проблеми добра та зла, сенсу життя, людських стосунків і найсвітлішого почуття — кохання, що становили близькими та зрозумілими людям усього світу.

У руслі соціалістичного реалізму вирізнялися «селянські» письменники (С. Залигін, В. Шукшин), які розглядали проблеми життя людей у російській глибинці. «Екологічна» проза (В. Распутін «Прощання з Матьорою», Б. Васильєв «Не стріляйте в білих лебедів») торкалася проблем охорони довкілля в умовах наступу НТР та необхідності збереження культурної спадщини (В. Соловухін «Чорні дошки»).

Популярними авторами, твори яких читали мільйони людей у Радянському Союзі, були В. Пікуль — писав в основному історичні романи, Ю. Семенов — писав політичні детективи.

Модерністська течія у сучасній зарубіжній літературі теж представлена іменами талановитих письменників. Центральне місце в модернізмі цього періоду посідає екзистенціалізм, надзвичайна популярність якого пояснюється тим, що він вийшов за межі реальності й став світовідчуттям, нерідко надзвичайно життєвим, емоційним.

Екзистенціалізм захоплює тим, що спонукає керуватися ілюзіями, утверджуючи свободу особистості серед безмежного моря буття. Найяскравішими представниками цього напряму є Ж. П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар (Франція); А. Мердок і К. Вілсон (Велика Британія); Н. Мейлер (США). Основоположник французького екзистенціалізму Ж. П. Сартр на початку 1970-х років був кумиром певної частини молоді. Пошуки абсолютної свободи, абсурдність буття проходять червоною ниткою через його незавершений роман-тетралогію «Дороги свободи» (1950-і роки).

У романі-притчі А. Камю «Чума» мужність людини вбачається в боротьбі проти абсурдності буття. У п'єсі «Облога» життя змальоване як круговерть, де рух відбувається від поганого до ще гіршого та знову повертається до поганого.

Найбільшою популярністю в повоєнні роки користувалися жанри масової літератури, зокрема детектив і фантастика. Детектив дає можливість багатьом читачам відмежуватися від гамірних вулиць, одноманітної виробничої діяльності та труднощів життя. Письменники різних літературних напрямів випробовують себе в детективному жанрі. Так, у 1965 р. вийшов у світ детектив К. Еміса «Досьє Джеймса Бонда», а в 1975 р. — шпигунський роман Дж. Брейна «Благочестивий агент».

Найвидатнішими творцями детективу стали англійська письменниця Агата Крісті та французький письменник Жорж Сіменон.

В епоху бурхливого розвитку НТР важливе значення має розвиток такого напряму в літературі, як наукова фантастика, яскравими представниками якого стали А. Азімов, А. Кларк, Р. Шеклі, П. Андерсон, Ф. Корсак та ін.

Своєрідністю наукової фантастики є її соціально- та науково-моделююча роль. Чималий внесок у розвиток цього жанру зробив Р. Бредбері, якого називають мораліс-

том ХХ ст. у фантастиці. Його твори мають морально-філософську спрямованість, заперечують «машинізацію» людини, виступають на захист свободи виявлення «природних почуттів».

Отже, літературний процес другої половини ХХ ст. вирізняється великим розмаїттям течій і стилів, багатобарвністю письменницьких пошуків, глибиною та значущістю тематики, значним впливом на життя суспільства.

1. Які основні проблеми хвилювали письменників у повоєнний час?
2. Назвіть імена видатних англійських письменників, чиї твори відзначаються актуальними соціально-політичними та морально-психологічними проблемами.
3. Хто з радянських письменників мусив переселитися на Захід?
4. У яких творах найяскравіше змальовуються абсурдність буття та пошуки свободи?

Визначте основні напрями у світовій літературі другої половини ХХ ст.

1. Чому, на вашу думку, екзистенціалізм набув популярності серед європейських читачів у повоєнні роки?
2. Які літературні твори мають найбільший вплив на формування особистості?
3. Порівняйте творчість письменників демократичних і тоталітарних країн у повоєнний час: у яких мистецьких напрямах вони працювали, які теми висвітлювали у своїх творах, які ідеї сповідували.

§ 31 / Образотворче мистецтво, музика, театр, кіно, архітектура, фізична культура та спорт

• Поміркуйте, що таке масова культура.

1. Основні течії в образотворчому мистецтві.

З-поміж значної кількості течій у повоєнному образотворчому мистецтві вирізняються дві основні: *соціальний реалізм* і *абстракціонізм*. Соціальний реалізм об'єднав художників, які вбачали зміст мистецтва в його зв'язку з дійсністю, 199

у суспільних діях, служінні цій меті засобами художньої творчості. Абстракціонізм згуртував митців, які віддавали перевагу формам, фарбам, кольору.

Мистецтво соціального реалізму проявилось у двох основних формах: *неореалізм* (демократичні держави Заходу) і *соціалістичний реалізм* (країни соціалістичної співдружності). Вони мали загальні риси, які виражалися в соціальній спрямованості, але кардинально відрізнялися ставленням до життя.

Засновником неореалістичного напряму став італійський художник Р. Гуттузо. На відміну від класичного реалізму неореалісти прагнули до максимальної узагальненості образів своїх картин. Вони використовували образи-символи, зображали не особистість, якій притаманні окрім якості, а масового героя; велику увагу приділяли кольору, що мав і змістове, і емоційне навантаження.

Розквіт італійського неореалізму припав на середину 1950-х років, коли Р. Гуттузо створив твори «Захоплення вільних поміщицьких земель селянами на Сицилії», «Битва біля мосту Амміральйо», які стали класикою цього напряму.

Андре Фужерон своїм реалістичним полотном «Слава Андре Ульє» і Борис Тислицький серією графічних портретів в'язнів Бухенвальда репрезентували французький неореалізм.

Усесвітньої популярності набула робота японських художників Тосіко та Ірі Маруکі «Страхіття Хіросіми». Автори з величезною художньою переконливістю зобразили трагічну картину загибелі жителів міста від вибуху атомної бомби.

Інший значний напрям соціального реалізму — соціалістичний реалізм — славив соціалістичну ідеологію, правлячі партії та їх лідерів. Авторам таких творів був властивий показний, здебільшого фальшивий, оптимізм. Усі явища, зображені художниками, наділялися суспільним змістом. До особливо западливих творців соціалістичного реалізму можна віднести Д. Налбандяна, У. Лопухова, скульптора Ф. Кломера. Становлення цього напряму відбувалося в гострій боротьбі з усіма іншими стилями та тенденціями в мистецтві, які кваліфікувалися як реакційні. Характерною ознакою творів соціалістичного реалізму було те, що художники ніколи не «опускалися» до реальних проблем людини, які завжди приносилися в жертву абстрактній людяності, не ставили головною метою пізнання людиною дійсності, шукання істини.

Найвідоміший французький художник, іспанець за походженням Пабло Пікассо, з ім'ям якого пов'язана ціла епоха в живописному мистецтві, активно працював і в повоєнні роки. У його творчості переважали ідеї любові до життя й

добра, ненависті до війни, властиві більшості художників його покоління. Знані твори П. Пікассо — статуя «Людина з ягням» і малюнки голуба миру, над якими він працював починаючи з 1942 р. утілюють ідеали добра та миру. Цій же тематиці присвячено знаменитий плакат до Всесвітнього конгресу прихильників миру (1949) та політичний памфлет «Убивство в Кореї», який об'єднав символічні та реальні мотиви. Вершиною творчості майстра на антивоєнну тему став розпис храму Миру у Валлорисі, де на протилежних стінах невеликої капели зображені фрески «Війна» і «Мир».

П. Пікассо. Розпис храму Миру у Валлорисі. 1952 р.

Течію повоєнного *абстракціонізму* можна поділити на три великі групи. Перша з них — абстрактний *експресіонізм*, засновником якого став американець **Джексон Поллок**. Він запропонував термін «дрипінг» — розбризкування фарб на полотні без використання пензля, за допомогою інших предметів. У цьому мистецтві акценчується дія, процес створення картини. Інший представник цього напряму, Жорж Мат'є, супроводжував свої творчі сеанси маскарадними перевдяганнями та музикою.

Друга група абстракціоністів тяжіє до деякої загадковості, вкриваючи свої полотна знаками, які нічого не означають.

Третю групу становлять послідовники технізованого, абстрактно-геометричного мистецтва. Живописці створюють строго геометричні декоративні композиції, скульптори використовують для своїх абстрактних творів поліріваний або грубий зварний метал, а також металеві механізми та пристосування.

Наприкінці 1950-х — на початку 1960-х років у світовому мистецтві проявилися перші симптоми кризи абстракціонізму.

Свідченням цього стало виникнення нових стилів: *поп-арту* (популярне мистецтво) та *оп-арту* (оптичне мистецтво).

Характерною рисою поп-арту було створення різноманітних композицій, часто абстрактних, із цілком реальних предметів побуту — сільськогосподарських знарядь, труб, частин автомобілів тощо. Стиль поп-арту виник у США. Його засновниками були Р. Раушенберг і Дж. Джонс.

Оп-арт — це ефект кольору та світла, пропущених крізь оптичні прилади на складні геометричні конструкції. На повну силу цей напрям був продемонстрований на виставці «Чуйне око» в Нью-Йорку, де брали участь 75 художників із 10 країн.

У повоєнні роки продовжував розвиватися *сюрреалізм*, основою якого є переважання, що мистецтво покликане зображені духовний світ художника, стан його душі, а не навколоїшню дійсність. Найяскравішим представником цього напряму став видатний іспанський художник Сальвадор Далі. Його найвідоміші картини повоєнного періоду — «Три сфінкси острова Бікіні», «Атомний Нерон», «Атомна Леда», «Атомістичний хрест».

У 1970-х роках розпочалася нова епоха у світовому мистецтві, яку називають *постмодернізмом*. Вона характеризувалася прагненням митців повернутися до реального світу. Тому реалізм, який упродовж десятиліть зазнавав гоніння, знову викликав інтерес. Особливе місце в цьому процесі посідає *гіперреалізм* (або *фотореалізм*) — живопис, що імітує реальні сцени та предмети з фотографічною точністю. Ця течія виникла в США і набула поширення в інших країнах.

Дж. Поллок. Стенографісти. 1942 р.

Ж. Мат'є.
Пристрасне презирство. 1990 р.

Загалом постмодернізм характерний для творчості молодих художників, яким притаманні суворі та вимогливі погляди на життя.

2. Музика.

Для музики більше, аніж для інших видів мистецтва, характерний поділ на елітарну та масову. Головною відмінною рисою масової культури порівняно з елітарною (що орієнтується на смаки вишуканої публіки), є свідома ставка на середнього споживача.

Основними напрямами масової музики стали *рок* і *джаз*. У 1954 р. вперше пролунала пісенька Білла Хейлі «Rock around the clock», яка дала назву новому музичному стилю *рок-н-рол*. Того ж року вийшла перша платівка майбутнього короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Новий стиль одразу ж привернув увагу слухачів, особливо молоді. Для творчості Е. Преслі були характерними прості солодкі мелодії, інтимний характер виконання.

У 1960-х роках стали надзвичайно популярними легендарні групи «Бітлз» і «Ролінг Стоунз». «Бітлз» оспівували кохання, протестували проти війни у В'єтнамі, вимагали повернення Ірландії ірландцям, збирали гроші для жителів Бангладеш. Прикладами політизованого року були їхні пісні «Дамо світу шанс», «Не хочу бути солдатом», «Скажи мені хоч трохи правди» та ін.

Різко аполітичний, бунтарський, «непристойний» напрям символізувала група «Ролінг Стоунз», що, на думку її учасників, було протестом проти обивательської буржуазної культури. Вершиною цього етапу розвитку року стала широко відома в 1960-і роки рок-опера «Ісус Христос — суперзірка» (музика Е. Вебера). Дія рок-опери охоплює останні шість днів життя Ісуса, але в тексті згадується й про його минуле. Ідеї, закладені у творі та оформлені сучасними зрозумілими молодим людям 1960-х років засобами, зробили твір надзвичайно популярним. У рок-музиці розвивались і розвиваються також інші напрями: *панк-рок*, *брейк*, *рок-метал*, *хард-рок* та ін.

Найвідомішими естрадними співаками в останній третині ХХ ст були Мірей Матье, Шарль Азнавур, Патрісія Каас, ансамбль «Абба». На початку ХХІ ст. суперзірками естради стали Майкл Джексон, Мадонна, Принц, Стінг та ін.

Джаз став фаховим мистецтвом — радянські оркестри О. Лундстрема, К. Орбелян набули всесвітньої популярності. До кращих зразків мюзиклу належать

надзвичайно популярні твори «Звуки музики» Р. Роджерса, «Моя чарівна леді» Ф. Лоу, «Вестсайдська історія» Л. Бернштайна.

Дуже відомими були музиканти-класики: композитори Р. Щедрін, А. Шнітке, піаністи В. Клайберн, С. Ріхтер, віолончеліст Р. Ростропович, скрипаль Д. Ойстрах. Вони перемагали на престижних музичних конкурсах.

Всесвітню славу здобули оперні співаки: Л. Паваротті, П. Домінго, М. Кабальє, Х. Каррерас, Г. Вишневська, І. Козловський, Є. Мірошниченко, А. Солов'яненко та ін.

Група «Бітлз»

3. Театр.

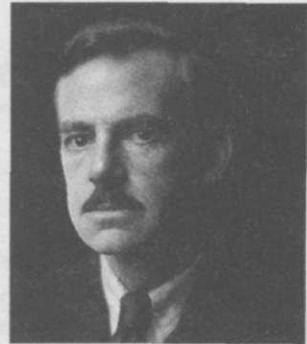
У повоєнні роки театральне мистецтво переживало не кращі часи, оскільки увагу глядача привертав більш доступний кінематограф, а згодом і телебачення. За цих умов для повернення глядачів до театральних зал була здійснена величезна робота драматургами і театральними режисерами. У США, наприклад, виникла сучасна американська традиція організації театральної справи. Найвідоміший американський драматург Ю. О'Ніл визначив шляхи розвитку театру на десятиріччя. У його п'есах «Продавець льоду прийде», «Довга подорож у ніч», «Місяць для пасинків долі» відтворена картина абсурдності й ганебності людських стосунків. Ці твори проклали дорогу для сприйняття публікою таких складних драматургів, як Т. Вільямс і А. Міллер. У п'есах Т. Вільямса «Скланий звіринець», «Трамвай бажання», «Орфей спускається в пекло» та інших світ людських взаємин постає в усій його трагічності та проблемності. П'еси Т. Вільямса перекладені багатьма мовами, вони з успіхом ставилися на сценах найпрестижніших театрів світу. У роботах А. Міллера «Смерть комівояжера», «Вид з мосту», «Після гріхопадіння» розглядаються проблеми цінності внутрішнього світу людини, його неповторності, відповідальності кожного за те добро і зло, які він учинив.

Співзвучні мотиви спостерігаються у творчості європейських драматургів, які створили «драму абсурду». Найвідоміші представники цієї течії — французькі драматурги румун Е. Йонеско та ірландець С. Беккет.

У п'есах Е. Йонеско «Лиса співачка», «Урок», «Носоріг», «Небесний пішохід» домінують відчуття жаху та безглуздості існування. Широкої популярності набули п'еси С. Беккета «Чекаючи на Годо», «Кінець гри», «Остання магнітофонна стрічка». У 1969 р. творчість драматурга була відзначена Нобелівською премією. На відміну від кіномистецтва, розрахованого на мільйонну аудиторію та значною мірою пересічного глядача, театр усе ж таки залишається елітарним мистецтвом.

У Радянському Союзі театральне мистецтво досягло досить високого рівня. У кожному обласному центрі існували театри: музичні, драматичні, дитячі, а в Москві, Ленінграді та інших великих містах сформувалися цікаві творчі колективи, у яких працювали талановиті актори, очолювані видатними режисерами. Це, зокрема, Великий драматичний театр у Ленінграді на чолі з Г. Товстоноговим, московський Театр на Таганці (головний режисер Ю. Любимов), МХАТ, театр «Современник».

На весь світ знані балетні трупи Великого театру в Москві, ленінградського Маріїнського театру, Київського театру опери та балету. Відомі балерини Г. Уланова, М. Плісецька, танцювальні колективи — ансамбль «Берізка» під керівництвом І. Мойсеєва, ансамбль імені П. Вірського, хор імені Г. Вірьовки — під час виступів демонстрували найвищий мистецький рівень.

Юджин О'Ніл

Галина Уланова

4. Кіно.

Кіномистецтво другої половини ХХ ст. розвивалося в руслі основних художніх напрямів того часу, але кожний національний кінематограф мав свої особливості.

Неorealізм найбільше втілений в італійському кіно. Цей напрям виник на хвилі руху Опору, в умовах становлення демократичного суспільства. Пошуки нових напрямів розвитку неorealізму були зумовлені проблемним аналізом взаємовідносин людини та суспільства.

З іменами Р. Росселіні, Л. Вісконті, М. Антоніоні, Ф. Фелліні пов'язаний розквіт філософського, поетичного кінематографа. У різних кінострічках проявилася одна з головних тенденцій західноєвропейського кіно наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років – дослідження психологічних і соціальних мотивів поведінки людини (Ф. Фелліні «Дорога», «Солдатське життя», М. Антоніоні «Хроніка одного кохання», «Крик»). Наприкінці 1960-х років почали формуватися головні жанри політичного кіно, які в Італії сягнуло вершин у першій половині 1970-х років.

Федеріко Фелліні

Характерною рисою англійського кіно залишилася вірність національним традиціям. Знаменитий режисер і актор Л. Олів'є з успіхом знімав кінострічки за класичними творами В. Шекспіра «Гамлет», «Генріх V», «Річард III».

У Франції в 1970-і роки зняв свої кращі сатиричні фільми знаний метр сюрреалізму в кіно – іспанець Л. Бунюель («Цей невизначений об'єкт бажання», «Привид свободи»). Традиційний і популярний у Франції жанр кінокомедії відкрив глядачам імена Ж. П. Бельмондо, Л. де Фюнеса, П. Рішара.

Для розвитку кінематографа в СРСР цього періоду характерні кілька тенденцій: епічність («Війна і мир», «Червоні дзвони», «Мексика у вогні» С. Бондарчука); екранізація літературної класики («Дама з собачкою» Й. Хейфіца, «Тихий Дон» С. Герасимова), спрямованість на яскраву особистість («Початок», «Прошу слова», «Васса» Г. Панфілова), створення фільмів «для поліції», які не потрапили в широкий прокат через заборону комуністичної цензури.

В останні роки телебачення перехопило пальму першості в традиційного кінематографа, оскільки стало невід'ємною частиною побуту кожної родини. Герої телесеріалів сприймаються як добрі знайомі, за життям яких глядачі уважно спостерігають. Перед творцями цих телефільмів постає дуже важливе завдання – виховувати людей на принципах гуманізму, за допомогою різноманітних художніх засобів прищеплювати їм кращі загальнолюдські цінності.

5. Архітектура.

Основним архітектурним напрямом у ХХ ст. став *функціоналізм*. Для нього характерний принцип, відповідно до якого архітектурну форму визначають функції, призначення будівлі. Функціоналізм дав світу нові типи житлових будинків (коридорного та галерейного типу, з квартирами у двох рівнях) з умонтованим устаткуванням і зручним для трансформації інтер'єром. Принципи функціоналізму легко пристосувалися до національних особливостей різних країн, що зробило цей напрям інтернаціональним. У більшості міст світу з'явилися

Сіднейська опера (Австралія).
Архітектор Й. Утцон

Капела Нотр-Дам дю О в м. Рошані
(Франція). Архітектор Ле Корбюзье

нові будівлі громадського призначення, художній образ яких визначається як «скляний паралелепіпед» чи «скляна призма», тобто будинок, який складається з геометричного металевого каркасу, заскленим з усіх боків. Ці будинки стали своєрідною візитівкою архітектури 1950–1960-х років (наприклад, будинок ООН, готельні комплекси «Хілтон» і «Форум» у більшості європейських міст). Такі типові будинки зі скла та металу першим запропонував американець Л. Місван дер Рое.

Ще одним напрямом в архітектурі повоєнного часу стала *органічна архітектура*. Її ідеолог, американський архітектор Франк Ллойд Райт, проповідував зв'язок із природою, звернення до людської індивідуальності. Одним із прикладів органічної архітектури є будинок Сіднейської опери в столиці Австралії. Данський архітектор Йорг Утцон, пояснив, що на створення цієї споруди його надихнули вітрила яхт у порту м. Сіднея, а ще – храми майя та ацтеків у Мексиці.

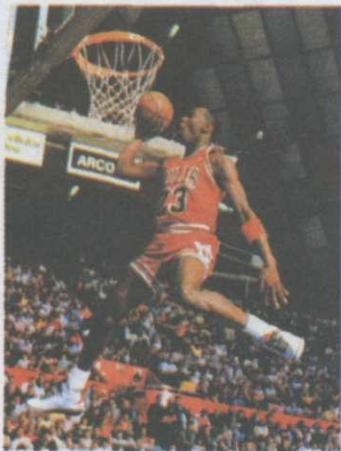
Найвидатніший архітектор ХХ ст. Ле Корбюзье (Шарль Едуар Жаннере) прагнув зблизити та поєднати кращі риси функціоналізму та органічної архітектури (житловий будинок у Марселі, капела Нотр-Дам дю О в Рошані).

У 1951 р. Ле Корбюзье дістав можливість здійснити свою мрію: побудувати нове місто. Північний штат Пенджаб (Індія) втратив свою столицю після поділу держави в 1947 р., і архітектор отримав пропозицію спроектувати нову столицю штату – Чандігарх. Було створене велике штучне озеро, навколо якого проклали дорогу для прогулянок. Усе місто засадили деревами. Чандігарх поділений на сектори-мікрорайони широкими бульварами. Однак критики вважають, що Ле Корбюзье не врахував у своєму проекті особливостей способу життя індусів.

Ще один усесвітньо відомий архітектор – бразилець Оскар Німейєр також дістав пропозицію збудувати місто. За його проектом у тропічних джунглях за три роки була збудована нова столиця – м. Бразилія, офіційне відкриття якого відбулося 21 квітня 1960 р. Нині воно вважається одним із найкрасивіших міст планети.

Отже, друга половина ХХ ст. характеризувалася кардинальними змінами не тільки в громадському житті, а й у розвитку культури. Нові естетичні принципи, нова організація художньої реальності – такими є характерні ознаки розвитку мистецтва другої половини ХХ ст.

6. Розвиток фізичної культури та спорту.

Майкл Джордан

Фізична культура та спорт мають важливе значення в суспільному житті економічно розвинутих країн світу. У США провідними видами спорту є баскетбол, американський футбол, хокей, легка атлетика, бейсбол. У 1946 р. в Сполучених Штатах була створена Національна баскетбольна асоціація, що об'єднує країні команди країни: «Бостон Селтікс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллс», «Х'юстон Рокетс» та ін. Американські спортсмени — М. Алі (бокс), М. Джордан, Л. Бьорд (баскетбол), М. Спітц (плавання), Е. Хайден (ковзанярський спорт), Р. Фішер (шахи), К. Льюїс (легка атлетика), Л. Армстронг (велосипедний спорт) зробили великий внесок у розвиток світового спорту.

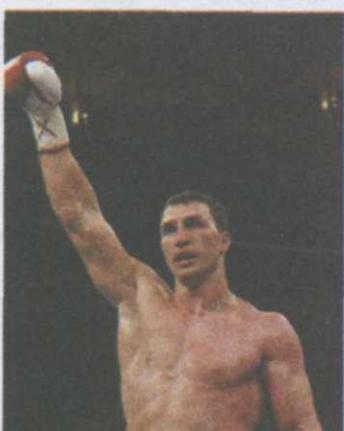
У Великій Британії надзвичайно популярним є футбол. У 1966 р. англійські футболісти стали чемпіонами світу та завоювали Кубок Жуля Ріме. Велику популярність мають у британців легка атлетика, кінний та вітрильний спорт, гольф. Країні тенісисти світу щороку в червні розігрують у передмісті Лондона призи Вімблдонського турніру, який має понад столітню історію.

Найпопулярніші види спорту у Франції — футбол, легка атлетика, велосипедний спорт, гірські лижі, фехтування. Іменами Ж. К. Кіллі (гірські лижі), М. Платіні та З. Зідана (футбол), Л. Флессель (фехтування) пишається кожна французька родина. 1988 рік став тріумфом французьких футболістів, які вперше завоювали звання чемпіонів світу, а у 2000 р. вони стали чемпіонами Європи. Набувають популярності й інші види спорту (баскетбол, волейбол, гандбол).

Спортсмени СРСР вийшли на світову спортивну арену наприкінці 1940-х років. У 1952 р. вони вперше взяли участь у літніх Олімпійських іграх, що відбулися в Гельсінкі. Світове визнання здобули: В. Куц, В. Брумель, В. Санєєв (легка атлетика), Ю. Власов (важка атлетика), Л. Яшин (футбол), В. Попенченко (бокс), Г. Вольнов (баскетбол), Л. Скоблікова (ковзанярський спорт), Л. Турищева, О. Корбут (спортивна гімнастика), І. Родніна (фігурне катання).

Значний внесок у розвиток фізкультури та спорту в роки існування Радянського Союзу зробили тренери і спортсмени України. Імена Л. Латиніої, П. Астахової, Б. Шахліна (спортивна гімнастика) знає весь спортивний світ. Українці О. Блохін та І. Бєланов вибороли звання кращих футболістів Європи.

За роки незалежності України видатних спортивних успіхів досягли олімпійські чемпіони В. Кличко (бокс), О. Баюл (фігурне катання), Л. Подкопаєва (спортивна гімнастика), К. Серебрянська (художня гімнастика), Я. Клочкова (плавання) та інші спортсмени.

Володимир Кличко

1. Які напрями переважали в образотворчому мистецтві другої половини ХХ ст.?
2. Кого вважають королем рок-н-ролу?
3. Назвіть імена найвідоміших естрадних співаків останніх десятиріч.
4. Які проблеми розглядаються в п'єсах сучасних американських і європейських драматургів?
5. У яких театрах СРСР працювали найвідоміші режисери та актори?
6. Назвіть найвідоміших кіноакторів Франції. Які фільми за їхньою участю ви бачили?
7. Що означає архітектурна форма «скляний паралелепіпед» і «скляна призма»?
8. Кого вважають найвідомішим архітектором ХХ ст.?

Заповніть схему:

1. Які течії в образотворчому мистецтві здаються вам найперспективнішими й чому?
2. Дайте поради сучасним театральним режисерам: як зацікавити глядачів і залучити їх до театру.
3. Які музичні напрями та стилі, на вашу думку, найбільше подобаються публіці?