

И. М. Рябинова

*аспирант I курса специальности «Дизайн»
Киевский национальный университет технологий и дизайна*

г. Киев, Украина

Научный руководитель: М.В. Колосниченко

доктор технических наук, профессор,

декан факультета дизайна

Киевский национальный университет технологий и дизайна

г. Киев, Украина

СЮРРЕАЛИЗМ В ЖИВОПИСИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. В статье подробно характеризуется сюрреализм как направление в изобразительном искусстве и рассматриваются его особенности в настоящее время.

Ключевые слова: направление в искусстве, сюрреализм, сюрреалистическая революция, аллюзии.

Сюрреализм является одним из видов авангардного искусства, возникшего в XX в. Зародился сюрреализм в первой половине XX в. во Франции на почве дадаизма и символизма, его основоположниками стали люди, чья молодость совпала с Первой мировой войной. Это было то самое известное «потерянное поколение», бунтарски настроенная художественная молодежь. Позже сюрреализм распространился из Европы в США, страны Латинской Америки и во все остальные страны мира.

Период между двумя мировыми войнами породил в обществе ощущение нестабильности, тревоги, разрушения культурных и эстетических ценностей, что способствовало появлению видов искусства, призывающих разрушить старые жизненные представления и стереотипы. Кровавые ужасы войны, постоянная боязнь мобилизации, неустроенная жизнь в чужой стране вселяли беспокойство и смятение в души молодых художников. Именно искусство сюрреализма явилось наглядным свидетельством душевного разлада людей, переживавших этот период. Формой протеста против всего этого мастера сюрреализма избрали культ абсурда.

Главными отличительными признаками сюрреализма являются использование в изображениях аллюзий, парадоксальных сочетаний форм, несовместимых элементов, а также изображения галлюцинаций, сновидений и бредовых ассоциаций.

Разнообразие творческих манер сразу же показало, что, в отличие от движения импрессионистов полувекковой давности, сюрреалисты представляют собой весьма эклектичную группу, без единого живописного стиля; объединяло всех этих художников лишь одно – стремление к подсознательному.

Впервые термин «сюрреализм» был упомянут в 1917 г. французским поэтом Гийомом Аполлинером в его манифесте «Новый дух», написанному к скандально нашумевшему балету «Парад».

В 1919 г. журнал «Litterature», вокруг которого группировались дадаисты во главе с Андре Бретоном, становится центром сюрреализма. После распада группы дадаистов все их журналы были заменены одним журналом «La Revolution surte'aliste», первый номер которого вышел 1 декабря 1924 г. В этом же году появился «Первый манифест сюрреализма». Из литературы сюрреализм переходит в живопись, скульптуру, кино и театр.

Андре Бретон писал: «К картине можно относиться только как к окну, и первая моя забота – узнать, куда оно выходит». Это запредельное есть не что иное, как сверхреальность, выраженная с помощью чуда.

Это течение в искусстве основано на извлечении образов из подсознания человека и перенесении их на бумагу (холст). Чтобы получить образы непосредственно из бессознательного, художники-сюрреалисты использовали необычные методы: они начинали писать в первые секунды после пробуждения (так делал Сальвадор Дали), писали в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием наркотиков. По их утверждению, именно из подсознания человека можно получить «ясную, чистую мысль, не скованную ограничениями сознания и разума». Извлечение вышеописанными способами содержимого из подсознания сюрреалисты называли «чистым психологическим автоматизмом».

Теория сюрреализма основывалась на философии знаменитого австрийского психиатра Зигмунда Фрейда и на его культе бессознательного. На взгляд теоретиков сюрреализма, его целью являлось не простое отображение действительности в изображаемом, а контакт с бессознательным, т. е. с высшей реальностью.

Основоположителем сюрреализма считается Андре Бретон – французский писатель и поэт. В 1922 г. Андре Бретон опубликовал статью, которая называлась «Появление медиумов». В ней он рассказывал о гипнотическом эксперименте его друзей Рене Крвеля, Бенжамена Пере и Робера Десноса. Во время эксперимента они вошли в транс и глубоко погрузились в свое бессознательное Я, получив при этом ответы на задаваемые конкретные вопросы.

«Первый манифест сюрреализма» – текст, написанный Андре Бретоном, в котором он подробно объясняет всю суть этого течения и его особенности. «Второй манифест сюрреализма» вышел в 1929 г.

Внутри этого направления в искусстве существуют два течения: иррациональное и подсознательное.

Для получения изображений представители сюрреализма использовали такие методы, как фроттаж (перенесение рельефной фактуры какого-либо предмета на холст или бумагу с помощью краски или карандаша), фюмаж (нанесение на холст или бумагу пятен с помощью копоти от пламени свечи), декалькоманию (получение непредсказуемых цветовых пятен раздавливанием краски между двумя листами бумаги).

Чтобы высвободить подсознательное, Андре Бретон применил метод автоматического письма, фиксируя на бумаге первое, что приходило в голову, и совершенно пренебрегая автоцензурой. Художники, в свою очередь, взяли на вооружение метод автоматического рисунка: некоторые рисовали и писали в полумраке или создавали произведение из всевозможного хлама.

Сюрреализм с самого начала носил активный, даже, можно сказать, агрессивный характер: его представители всячески стремились захватить внимание и интерес публики, направить энергию деятелей искусства по надуманному ими пути.

Первым шагом в осуществлении «сюрреалистической революции», смысл которой сводился к «освобождению личности», являлось снятие с этой личности всякой социальной ответственности. Сюрреалисты объявили, что «свободе личности» в условиях окружающего ее капиталистического мира мешают социальные нормы и правила. Все зло, заявляли они, заключается в противоречии между истинными инстинктами человека и теми сковывающими условностями, которые человеку якобы навязывает многовековая цивилизация. Предоставление возможности выявления примитивных, придушенных цивилизацией инстинктов человека и должно стать, по мнению сюрреалистов, содержанием обещаемой ими революции.

Осуществление «сюрреалистической революции» теоретики этого направления возлагали на деятелей искусства. Именно художники и писатели должны своим творчеством, своими произведениями произвести эту революцию в умах людей. Сюрреалисты хотели освободить искусство из «цепей античной культуры», в которые оно было заковано. Они вытесняли из сферы художественного творчества логику и разум, заменяя их полумистическим, по существу слепым «интуитивным прозреванием» впавшего в состояние транса художника.

Так же, как и сторонники «чистого искусства», сюрреалисты отвергали реалистический метод художественного творчества. Они разрывали всякие связи с традициями реалистического искусства, отвергали действительность как объект искусства и источник вдохновения художника. Сторонники этого движения придерживались мнения, что традиционной западной культуре нечего больше предложить миру и что обязателен полный разрыв с этой культурой. Чтобы этого добиться, следовало перерезать «культурную пуповину», связывающую настоящее с прошлым, и искать новые идеи в мире подсознательного, в который пытались проникнуть Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг и другие психологи.

В фантастическом мире сюрреалистического искусства самые неправдоподобные события кажутся нормальными, критический ум упраздняется, противоречия исчезают.

Первая групповая выставка художников-сюрреалистов открылась в галерее Пьер в Париже 13 ноября 1925 г. На ней были представлены работы художников Джорджо ди Кирико, Макса Эрнста, Поля Клее, Андре Массона, Жоана Миро, Пабло Пикассо и Пьера Руа.

Самой главной известной фигурой в истории мирового сюрреализма является Сальвадор Дали. Дали – гений мирового масштаба, проявивший себя в живописи, графике, скульптуре, кинематографе, литературе, дизайне.

На протяжении всей своей творческой жизни Дали никогда не ограничивался одним направлением. Он работал в разных техниках и жанрах.

Сальвадор Дали всегда точен в деталях. Все предметы на его картинах изображены с точностью и правильностью пропорций. При этом почти во всех его картинах используются несовместимые по смыслу предметы, изображенные в разных ракурсах. Нередко изображения людей переходят в предметы мебели. Но при всех этих произведения Дали не лишены смысла. Например, в его полотне «Осеннее каннибальство» (1936–1937 гг.) изображены два иберийца, в прямом смысле пожирающих друг друга, – этим было выражено противостояние, ненависть и ужас в гражданской войне.

В 1931 г. устраивается первая выставка работ сюрреализма в Америке. В 1936 г. в Нью-Йорке организуется выставка под названием «Фантастическое искусство, дада, сюрреализм». Рядом с произведениями сюрреалистов и дадаистов на ней экспонировались произведения душевнобольных, «естественные объекты сюрреалистического характера» вроде ложки из камеры смертника и «научные объекты» вроде поперечного среза лишая.

Ярким представителем искусства сюрреализма является мексиканская художница Фрида Кало, которая также работала в жанре реализма и символизма.

Фрида Кало блестяще знала историю своей родины. Фрида с особенной любовью относилась к народной мексиканской культуре, коллекционировала старинные произведения прикладного искусства, даже в повседневной жизни носила национальные костюмы. В картинах Фриды Кало очень сильно влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки. Её творчество насыщено символами и фетишами. Идеи её картин зашифрованы в деталях, фоне, фигурах, появляющихся рядом с Фридой. Символика раскрывается через национальные традиции и тесно связана с индейской мифологией доиспанского периода. И всё же в творчестве Фриды заметно и влияние европейской живописи.

Интересными являются работы американского художника Марка Райдена. Совмещая поп-культуру с методами старых мастеров, Марк Райден создал особый стиль, который размывает традиционные границы между высоким и низким искусством. Его первая работа привлекла к себе внимание в 1990 г., когда он открыл новый жанр живописи – «Поп-сюрреализм», его странные картины сразу же обрели большое количество последователей.

Райден пишет действительно странные картины – где еще можно увидеть настоящий микс из непонятно-милых и жутковато-тревожных образов? Тонкое беспокойство обитает внутри его картин; работы болезненно красивы, они как бы намекают на темные глубокие психические вещи под поверхностной культурой китча.

Он изображает персонажей с необычно большими головами и маленькими туловищами, на изображениях присутствуют полулюди-полуживотные. Очень распространены изображения детей на картинах, а также религиозные знаки, первобытные пейзажи и разные мистические символы.

Ярчайшим представителем сюрреализма XXI в. является польский художник Яцек Йерка. Перед глазами зрителя предстают удивительные, фантастические миры его картин, в которых сказочные города переплетаются с реальными персонажами. Каждое его изображение – это целая вселенная. Однако полностью сюрреалистичными его работы назвать нельзя – они содержат в себе признаки стиля фэнтези и, с точки зрения логики и смысла, понятны зрителю и легко прочитываются.

Представляют интерес работы польского художника-сюрреалиста Игоря Морски. На его картинах перед наблюдателями предстают необычные человеческие тела с помещенными в них элементами предметов, композиции и фигуры, созданные из травы, деревьев и бабочек, деформированные лица людей и просто абстрактные образы. Большая часть картин написана в мрачных тонах и передает пессимистическую атмосферу. Художник часто обращается к теме одиночества и к страданиям человеческой души. Игорь Морски в своих работах обнажает проблемы общества и пороки людей. Несмотря на пессимизм, все его работы – яркие, контрастные, эмоционально насыщенные.

Ярким представителем сюрреализма, реализовавшим свои умения в искусстве фотографии, является шведский иллюстратор Эрик Йоханссон. Каждая его работа поражает воображение зрителя, разбивая в сознании все границы реальности, и на ваших глазах невозможное становится возможным.

Все его работы пропитаны не только сюрреализмом, но и известной долей юмора, благодаря которой его иллюстрации так популярны. Порой для своих работ он тратит приличные средства, много времени и проявляет щепетильность в подходе к созданию очередного шедевра.

Визитная карточка фотохудожника – это потрясающие сельские пейзажи. Земля на его работах неожиданно приподнимается, образуя необыкновенные по своей пластике и динамике формы. Из каменного покрытия пола вдруг вырастает рука, держащая мороженое, а остров с расположенными на

нем домиками и зелеными земельными участками держит на себе под водой огромная рыба, свободно плавающая в таинственном мире темного озера.

Картины Эрика Йоханнсона обладают высокой детализацией, и поэтому их можно рассматривать бесконечно долго, постепенно обнаруживая все новые детали.

Однако следует отметить, что работы художников-сюрреалистов XXI в. имеют большое количество признаков стиля фэнтези и не являются абстрактными и нелогичными, какими были работы художников эпохи начала зарождения сюрреализма, таких как Сальвадор Дали или Рене Магритт. Сюрреалисты нашего времени склонны изображать в своих работах скорее сказочные пейзажи и удивительные, фантастические миры, нежели набор логически несвязанных и непонятных образов, возникающий в подсознании художника.

Основным предназначением сюрреализма в наше время является заставлять зрителя на непродолжительное время абстрагироваться от реального мира и повседневности, почувствовать и выразить свои скрытые эмоции и побуждения, погрузиться на некоторое время в иллюзорную реальность. Именно такое погружение способствует самовыражению глубоко спрятанных внутри подсознания человека творческих сил и новых, неизвестных идей.

Значение сюрреализма в истории мирового искусства велико. Сюрреализм призывает зрителей извлечь из своего подсознания ответы на многие жизненные вопросы, овладеть своей внутренней сущностью, о которой самому человеку мало известно, и переосмыслить многие установки и убеждения, продиктованные человеку обществом и собственным разумом. Сюрреализм дал волю бессознательному, воображению, всем образам и идеям, скрывающимся глубоко в человеке. Сюрреализм – это своего рода протест против ценностей общества: культурных, социальных и политических, это выход на поверхность того, что скрывается глубоко внутри и лишь изредка напоминает о себе в снах и мечтаниях. С момента своего возникновения сюрреализм выражал желание людей познать и выразить мир над реальностью, проникнуть в глубины своего собственного «Я» и таким способом постичь истину.

Также сюрреализм дал толчок к возникновению таких видов искусства, как стиль фэнтези, магический реализм и фантастический реализм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Куликова И.С. Сюрреализм в искусстве. Киев : Наука, 1970.
2. Швинглхурст Э. Сюрреалисты. Творчество. Москва : Лабиринт-К, 1998.

І.М. Рябінова Сюрреалізм у живописі та його особливості. – Стаття.

Анотація. У статті докладно характеризується сюрреалізм як напрям в образотворчому мистецтві та розглядаються його нинішні особливості.

Ключові слова: напрям у мистецтві, сюрреалізм, сюрреалістична революція, алюзії.

I. Ryabinova. Surrealism in painting and its features. – Article.

Summary. In the article, surrealism is described in detail as a direction in the visual arts and its features are currently being considered.

Key words: art direction, surrealism, surrealist revolution, allusions.