

Сюрреали

- **Сюрреализм** (фр. *surrealisme* - сверхреализм) - направление в литературе и искусстве XX в.. сложившееся в 1920-х годах. Возникнув во Франции по инициативе писателя А. Бретона, сюрреализм скоро стал международным направлением.
- **Сюрреалисты** считали, что творческая энергия исходит из сферы подсознания, которая проявляет себя во время сна, гипноза, болезненного бреда, внезапных озарений, автоматических действий (случайное блуждание карандаша по бумаге и др.). Сюрреализм в живописи развивался по двум направлениям. Одни художники вводили бессознательное начало в процесс создания живописных полотен, в которых преобладали свободно текущие образы, произвольные формы, переходящие в абстракцию (Макс Эрнст, А. Массон, Миро, Арп).

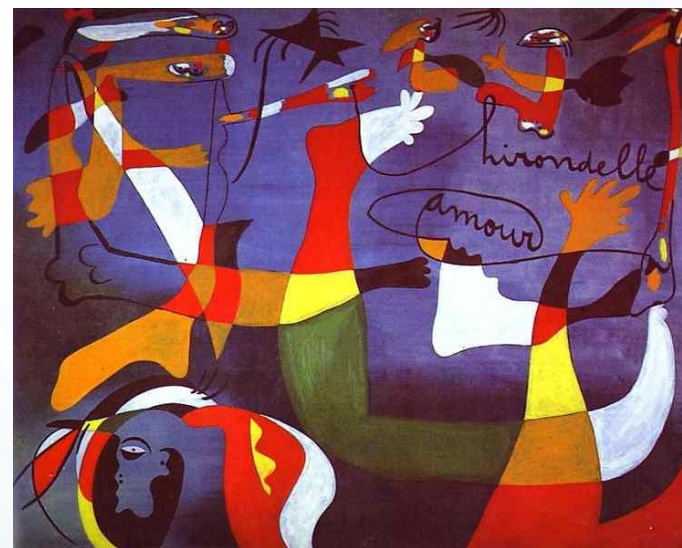

А.Массон «Гете и метаморфозы растений» (1940)»

Ж. Арп

Ж.Миро

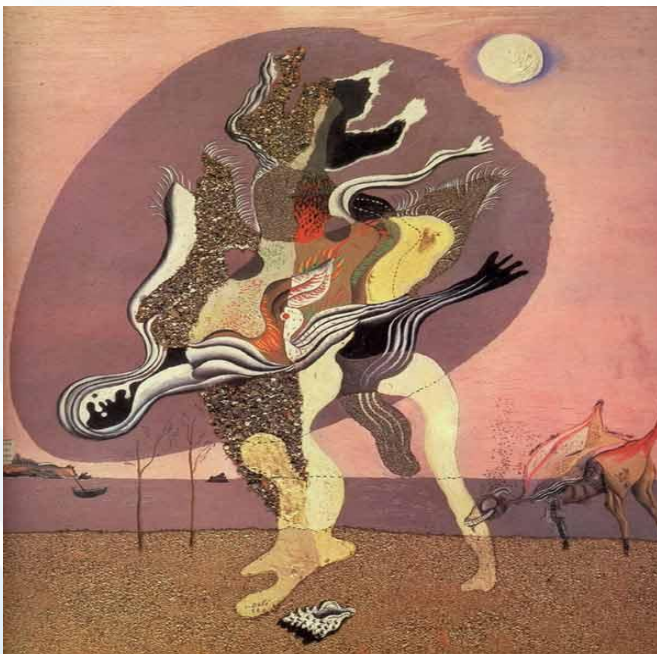
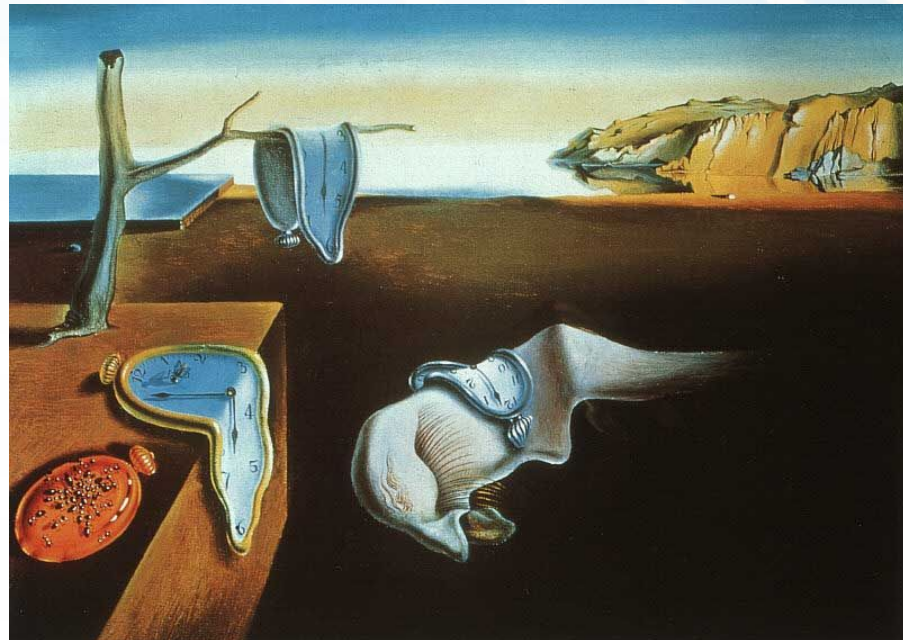

- *Другое направление, которое возглавлял Сальвадор Дали, основывалось на иллюзорной точности воспроизведения ирреального образа, возникающего в подсознании. Его картины отличаются тщательной манерой письма, точной передачей светотени, перспективы, что характерно для академической живописи. Зритель, поддаваясь убедительности иллюзорной живописи, втягивается в лабиринт обманов и неразрешимых загадок: твердые предметы растекаются, плотные приобретают прозрачность, несовместимые объекты скручиваются и выворачиваются, массивные объемы приобретают невесомость, и все это создает образ невозможный в реальности.*

- Сальвадор Дали “Постоянство памяти” 1931 г.

Глеющий осел, 1928. www.starat.narod.ru
Дерево, масло, коллаж (галька).

- При всей своей программной заданности произведения сюрреалистов вызывают самые сложные ассоциации. Они одновременно могут отождествляться в нашем восприятии как со злом, так и с добром. Устрашающие видения и идиллические грезы, буйство и смирение, отчаяние и вера - эти чувства в различных вариантах проступают в произведениях сюрреалистов, активно воздействуя на зрителя. При всей абсурдности и даже определенной забавности некоторых произведений сюрреализма они способны стимулировать сознание, пробуждать ассоциативное воображение.

- Сюрреализм представлял собой противоречивое художественное явление, что в значительной мере объясняет широкую орбиту его распространения. Многие ищущие художники, впоследствии отказавшиеся от сюрреалистических взглядов, прошли через него (П. Пикассо, П. Клее и др.). К сюрреализму примыкали поэты Ф. Лорка, П. Неруда, испанский режиссер Л. Бунюэль, снявший сюрреалистические фильмы.

Изощренная техника соединения несоединимого и появившаяся в позднем сюрреализме самоирония и юмор позволили ему органично влиться в поэтику современного постмодернизма.

Большое влияние на развитие стиля оказали работы знаменитого австрийского врача-психиатра Зигмунда Фрейда, для создания своих специфических шедевров сюрреалисты использовали сны и галлюцинации.

Для получения новых фантазийных изображений художники-сюрреалисты использовали такие инновационные способы и методики как:

Текстурирование. Лист бумаги помещается на неровную поверхность (дерево или камень) и обрабатывается мелом или карандашом до получения текстуры подложенного материала;

Декалькомания. Краска наносится на два листа бумаги, поверхность которых художник трет друг об друга, таким образом получая фантастические образы и узоры;

Соскабливание. Окрашенное полотно помещается на текстурную поверхность и обрабатывается методом соскабливания, часть краски удаляется, а поверхность с оставшейся краской приобретает фактурный, оригинальный вид:

Лебеди, отраженные в слонах, 1937. Холст, масло.

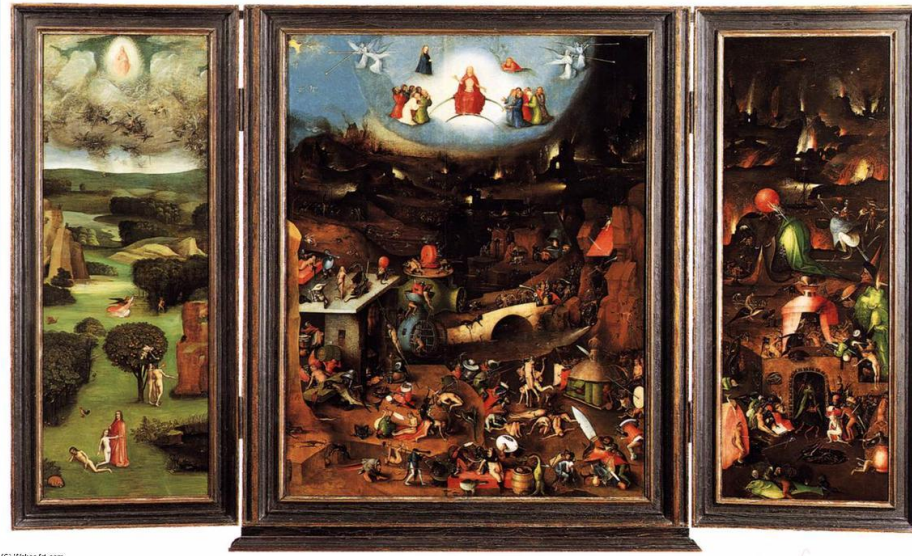
Фьюмаж. Под лист бумаги помещаю горящую свечу, и двигаю ее в различных направлениях, образуется фантазийный узор за счет следов сажи;

Капельный метод. Капли краски попадают на раскачивающуюся поверхность листа.

Метод коллажа. Создание графических и живописных картин посредством сбора сюжета вырезок из журналов, газет и разнообразных фотографий. Цельная композиция создается путем расположения картинок и вырезок в задуманном автором порядке;

Чертеж. Линии выполняются пером или кистью хаотично, без соблюдения правил и опр

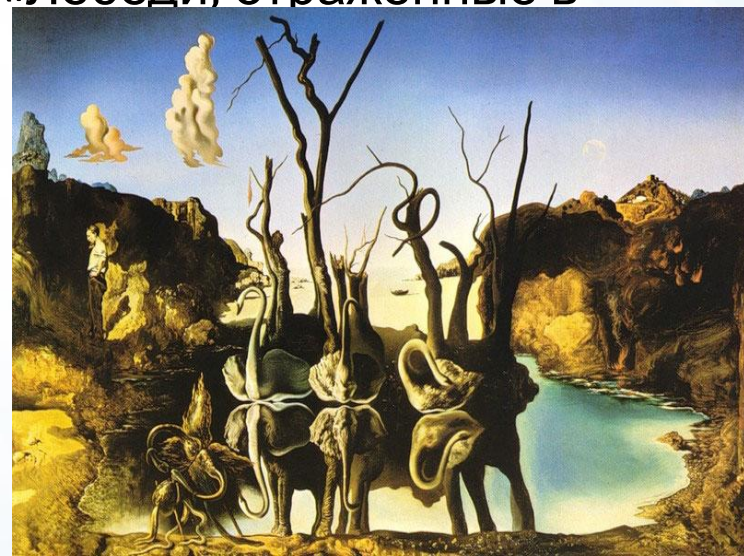

(C) Yandex.ru

Предшественником и идейным основателем сюрреализма в живописи исследователи считают творчество нидерландского художника Иеронима Босха (XVI век), загадочные картины которого показали интерес творческой личности к фантазиям, нереальным изображениям и деформированной реальности («Аллегория чревоугодия и любострастия», «Извлечение камней глупости», триптих «Страшный суд»).

Самый известный художник-сюрреалист испанец Сальвадор Дали (1904-1989) считал себя последователем Босха. Его работы, основанные на теории Фрейда о человеческом подсознании, служили формальным и визуальным языком для передачи его снов, фантазий и галлюцинаций окружающим людям. Его творчество характеризуется использованием параноидально-критического метода познания (состояние, которое позволяю создавать иллюзии при полном сохранении собственного здравомыслия). Его знаменитые картины – «Постоянство времени», «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за миг до пробуждения», «Предчувствие гражданской войны», «Лебеди, отраженные в

Немецким идеологом стиля сюрреализм считается художник, график и скульптор Макс Эрнст. Это признанный мастер коллажа и фроттажа, в работах которого сосредоточено большое внимание на творчестве людей с нарушенной психикой. Его работы: «Плеяды или Приближение половой зрелости», «Целебес», «Сомнительная женщина», «Царь Эдип», «Кастор и Полукас», «Око безмолвия».

Русский

сюрреализм

Сюрреализм как отдельное художественное направление на территории России не получил развития, так как во времена СССР даже самые безобидные фантазии и малейшие отклонения от строгого идеологического курса коммунистической партии признавались «чуждыми элементами» и происками загнивающего буржуазного Запада. Тем не менее, в некоторых произведениях художников можно найти некоторые предпосылки для их сюрреалистического восприятия. Например, в картине советского художника Александра Тышлера (1898-1980) «Директор погоды» исследователи видят фантастические образы и пространственное ощущение подобное сюрреалистическим приемам на картинах Сальвадора Дали, полотно Гончарова «Смерть Давида» (1926) выполнено в лучших традициях картин Макса Эрнста, картины художника Климента Редько, связанные с тематикой электроорганизмов, ассоциируются с «машинами желаний» Эрнста и Дюшана.

Наиболее тесно с таким направлением в живописи как сюрреализм была связана группа последователей и учеников Казимира Малевича под названием УНОВИС (Утвердители Нового Искусства). Исследователи отмечают, что все позднее творчество Малевича (на

Александр Тышлер "Директор погоды"

К. Малевич «Три девушки»

Сюрреализм в

Сюрреалистическая музыка (англ. Surrealist music) — направление в музыке, сформировавшееся к началу 1920-х годов во Франции.

Характеризуется парадоксальным сочетанием различных музыкальных форм и стилей, а также использованием неожиданных звуковых аллюзий.

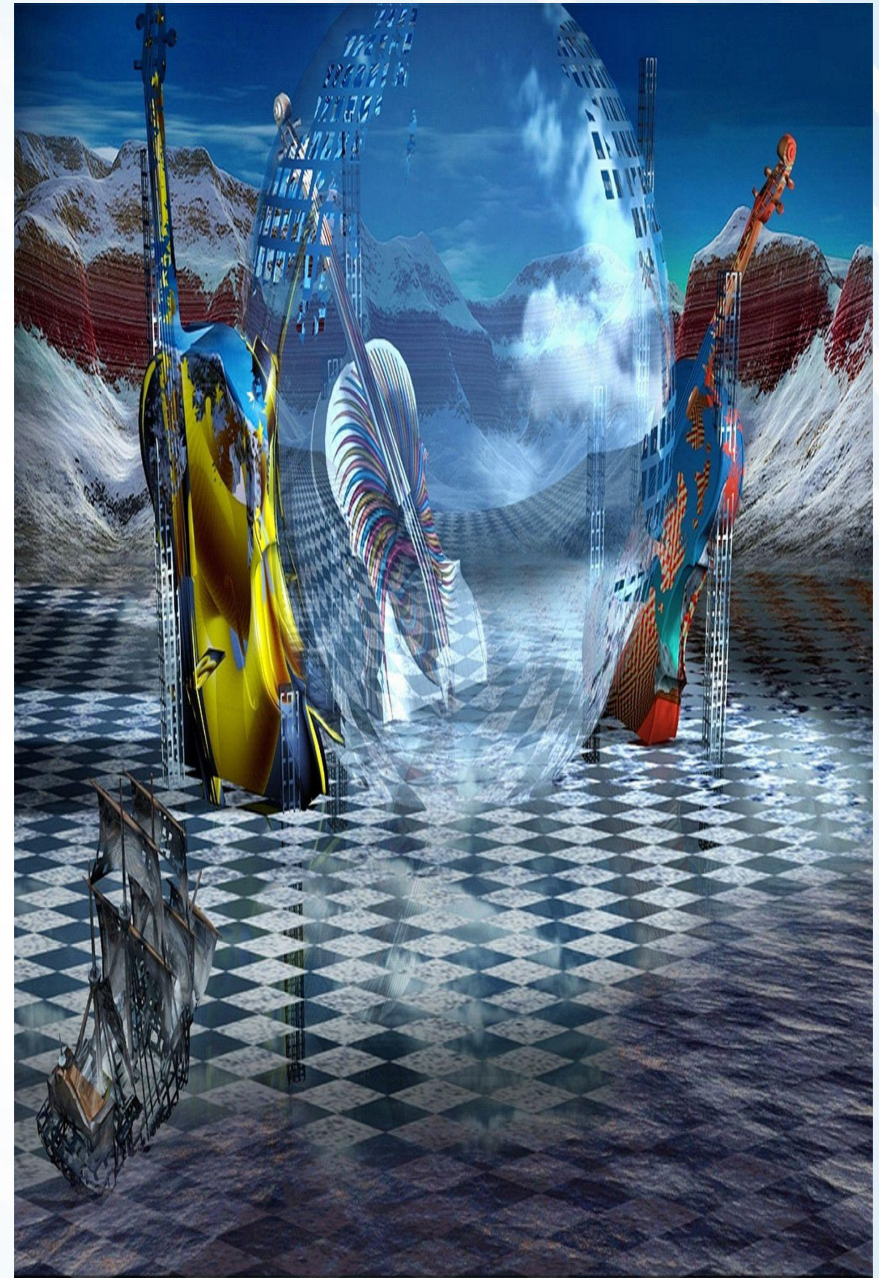
Сюрреалистическая музыка является одним из направлений в музыкальной культуре. Это направление было рождено во Франции в начале двадцатых годов прошлого века. Музыка этого направления характерно сочетание самых разных стилей и форм, причем сочетаний в достаточной степени парадоксальных.

Как отметил крупнейший немецкий философ и социолог Теодор Адорно, сюрреалистическая музыка представляет собой некое смешение исторически девальвированных фрагментов музыки благодаря такому их монтажу, что это позволяет придавать музыке новые смыслы в рамках эстетического единства. Часто музыкальные критики говорят о таких характерных атрибциях сюрреалистической музыки как психический автоматизм, импровизационность, коллажность.

Основные представители
направления:

Альберто Савинио (Andrea Francesco
Alberto de Chirico, Италия, 1891-1952),
Пьер Шеффер (Франция, 1910-1995),
Джон Кейдж (США, 1912-1992),
Дьёрд Лигети (Венгрия, 1923-2006),
Лучано Берио (Италия, 1925-2003),
Пьер Булез (Франция, р. 1925),
Пьер Анри (Франция, р. 1927),
Карлхайнц Штокхаузен (Германия,
1928-2007),
Люк Феррари (Франция, 1929-2005),
Маурисио Кагель (Германия,
1931-2008),
Франциско Лопез (Испания, р. 1964),
Майк Паттон (США, р. 1968).

Хотя по большому счёту лишь во второй половине XX века сюрреализм стал привлекать к себе композиторов, Э. Сати ещё в 1917 году в музыке к балету "Парад" вплетал в партитуру револьверную пальбу, гудение сирен, шум самолётов, постукивание пишущей машинки, всплески воды, звон бутылок.

Первым композиторам-сюрреалистам пришлось услышать упрёки в экстремизме, музыкальной клоунаде. Не обошла эта участь и француза Пьера Шеффера (р. 1910), родоначальника "конкретной музыки". Дебютировал он на парижском радио "Концертом шумов" (1948).

Чуть позже Америка узнала "магнитофонную музыку" Джона Кейджа (1912-1992). Его эстафету подхватили Карлхайнц Штокхаузен (1928-2007): „Klavierstück XI“, Лучано Берио (1925-2003): "Sinfonia", Пьер Булез (р. 1925): "Третья фортепианная соната" - теперь уже признанные композиторы-авангардисты. В 50-е годы сюрреалистическая музыка стала активно востребоваться кинематографом, телевидением, радио, музыкальным театром. Для примера можно назвать сюрреалистический "Балет для механических кукол" В. Шрепфера (Германия), экспериментальную оперу "Орфей 53" Пьера Анри (р. 1927), балеты Мориса Бежара

Музыкальные произведения сюрреалистов напоминали хэппенинги (импровизационная форма модернистского искусства, не имеющая чёткого сценария и не контролируемая музыкантом (художником) полностью; одна из задач хэппенинга - преодоление границ между музыкантом (художником) и зрителем; ввёл в употребление этот термин американский художник и теоретик искусства Аллан Капроу). Так певцы смеются, бормочут, кашляют, стонут, играют словесными конструкциями, составленными из отдельных звуков.

Наряду с традиционными инструментами в ткань произведения вплетаются новые тембры: по тугой подушке бьют ковровой колотушкой, палкой - по мебели, трут наждаком по чемодану, хлопают по бумажному пакету и т.д.

Сюрреализм —
это сон —
он не реальный, н
о и не
ирреальный.

Сюрреализм так и не смог справиться с теми задачами, которые ставил перед собой, потому что они тоже были сюрреалистическими.

