

СЮРРЕАЛИЗМ

МКОУ «Бородинская средняя
общеобразовательная школа» учитель
немецкого языка Маркелова Ольга
Владимировна

Сюрреализм (фр. *surrealisme* — сверхреализм) — модернистское направление в литературе, изобразительном искусстве и кино, зародившееся во Франции в 1920-х гг. и оказавшее большое влияние на западную культуру. Для сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Само движение было разнородным, но ставило своей основной целью раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом.

Художники-сюрреалисты, стоявшие у истоков формирования сюрреализма, как стиля и направления в искусстве.

Макс Эрнст (1891 – 1976 гг.)

Джорджо де Кирико(1888-1978 гг.)

Рене Магритт(1898 – 1967 гг.)

Сальвадор Дали (1904 – 1989 гг.)

Андре Бретон

В 1924 году французский поэт Андре Бретон издал «Манифест сюрреализма». В этом документе он говорил, что все проблемы жизни решит именно сюрреализм, так как принесет в общество социальные и психологические перемены. В основу сюрреализма были положены научные концепции Зигмунда Фрейда. Андре Бретон считал, что З.Фрейд случайно открыл могущественную силу снов и воображения, скрытых под слоем рациональных взглядов на жизнь современного общества.

Рене Магритт

Бельгийский художник, один из крупнейших представителей сюрреализма. Картины Магритта основаны на эффекте отстранения вещи от ее привычного смысла. В его образах предметы и персонажи на наших глазах превращаются в метафоры, не теряя четкой предметной узнаваемости. Благодаря четкости и лаконизму поэтических метаморфоз картины Рене Магритта стали популярнейшими образцами сюрреализма.

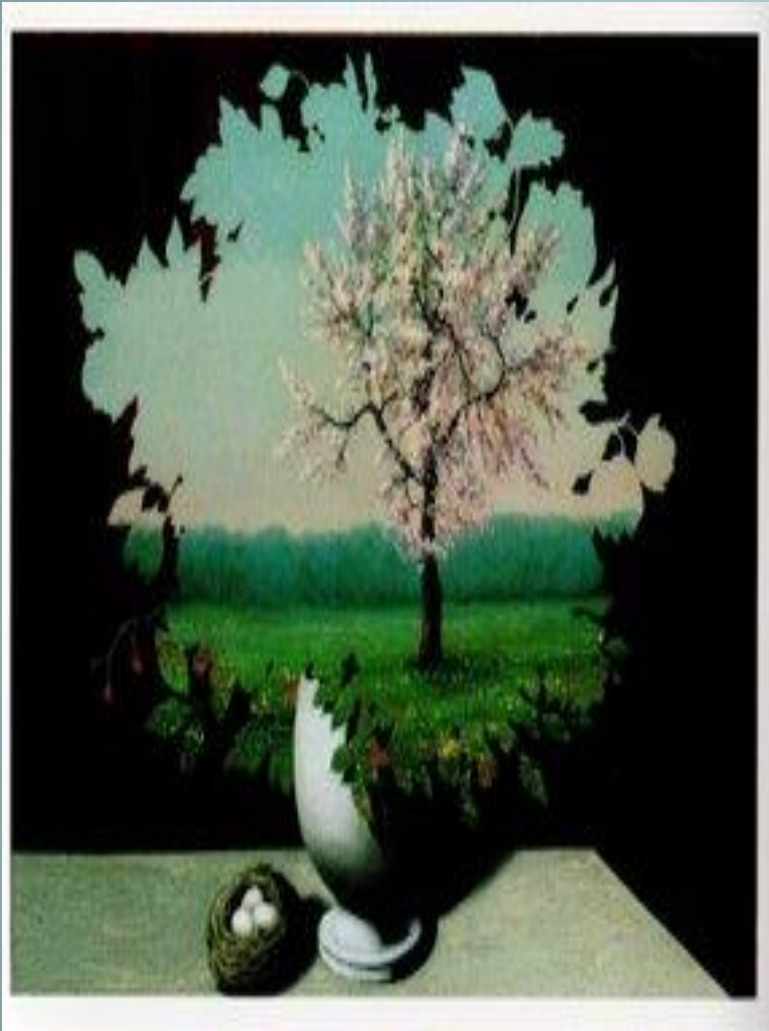

- "Только мысли присуще сходство. Она наделяется сходством с тем, что видит, слышит или знает, она становится тем, что дарит ей мир. Она невидима в точности так же, как удовольствие или страдание. Но живопись привносит сложность: есть мысль, которая видит и которая может быть описана зримым образом". Рене Магритт.

На картине "Сын человеческий" (1964) современный человек изображён на фоне стены, отделяющей его от бескрайних просторов океана и неба, символизирующих бесконечность. Загадочность образу придаёт яблоко, висящее перед лицом человека. Это яблоко можно воспринимать и как плод древа познания, и как символ природы, которую пытается понять человек. В то же время эта деталь придаёт гармонию прозаическому облику аккуратного буржуа. За спиной героя картины, стоящего возле стены, мы видим море и голубое облачное небо. Название её – «Сын человеческий». Картина названа именно так, потому что, по мнению автора, в ней воплощен образ современного бизнесмена, который остается сыном Адама и все искушения современного мира (яблоко – символ соблазна), ему очень даже не чужды.

На картине "Плагиат" (1960) обращают на себя внимание несколько деталей-символов. Слева на столе мы видим изображение гнезда и трёх яиц — символика Троиинства. Подобно волшебнику, художник словно материализует у нас на глазах образы своей фантазии, и они превращаются в прекрасный плодоносящий сад — символ живого творческого воображения. Магритт создаёт тонкий, одухотворённый поэтический образ. Созерцая картину, можно лишь восхищаться нежнейшими розовыми, голубоватыми, перламутровыми оттенками — зрелище поистине сказочное.

На картине "Фальшивое зеркало" (1929), выразившей мировоззренческое кредо художника, всё пространство занимает изображение громадного глаза. Только вместо радужной оболочки зритель видит летнее голубое небо с плывущими по нему прозрачными облаками. Название объясняет идею картины: органы чувств лишь отражают внешний облик вещей, не передавая скрытой глубины мира, его тайны. Только несоединимое помогает, по мнению Магритта, уловить смысл бытия. Образ может родиться лишь из сближения двух более или менее удалённых друг от друга реальностей.

Картину "Голконда" (1953) можно рассматривать как овеществлённую метафору: люди "с весом" стали невесомыми. В названии скрыта ирония: ведь Голконда — полупоупендарный город в Индии, славившийся золотыми россыпями и алмазами, и эти люди как бы притягиваются золотом. Художник подвешивает в безграничном пространстве несколько десятков аккуратно одетых — при котелках, галстуках и модных пальто — рантье, сохраняющих при этом абсолютную невозмутимость.

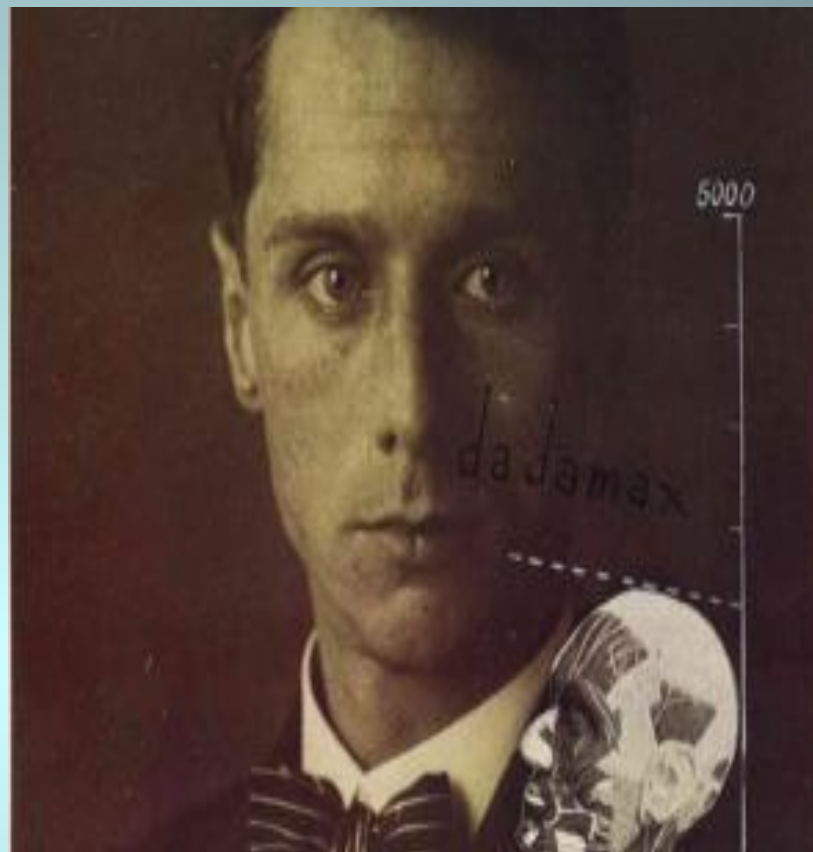
**Это не
яблоко**

**Алиса в Стране
Чудес**

Макс Эрнст

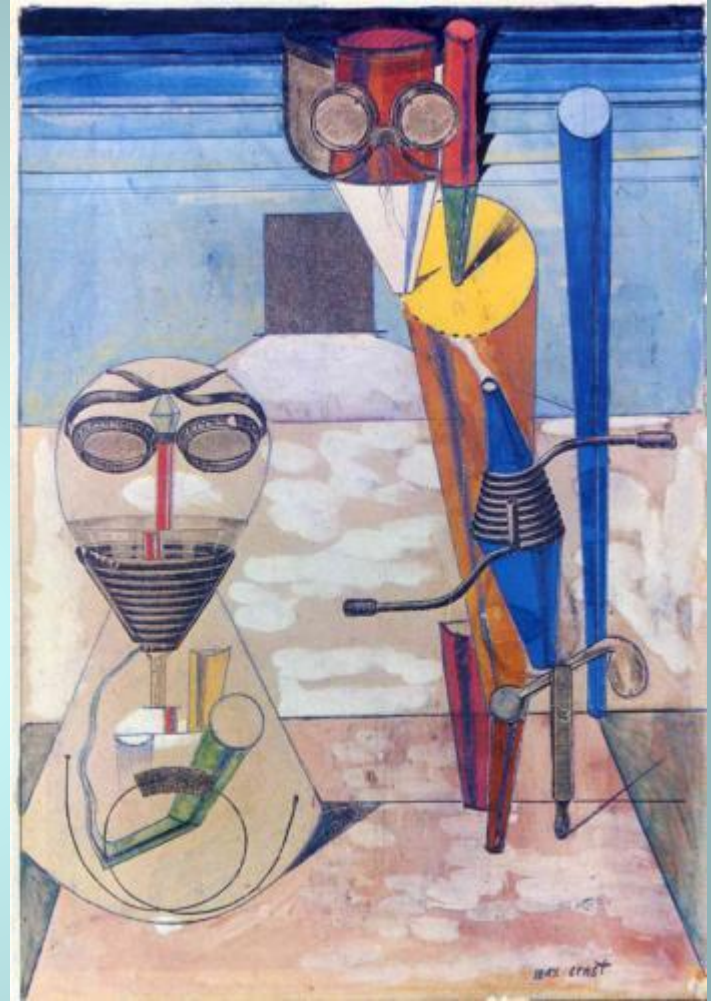
Немецкий художник, родился в Германском городе Брюль. После Первой Мировой войны в биографии Эрнста произошло увлечение движением дадаизма. Позже он стал одним из основателей сюрреализма. Эрнст развивал разнородные способы выражения своих фантастических, причудливых идей. После того, как увлечение техникой коллажа стало утихать, в своей биографии Макс Эрнст начал работать в технике фроттажа. Он натирал черный мел на бумагу, получая таким образом разнообразные материалы, текстуры. Такие как, например, листья, дерево, ткани и другие интересные эффекты. Кроме того Эрнст был автором эссе «По ту сторону живописи». Биография Макса Эрнста как художника отмечена благодаря его причудливым, сказочным пейзажам., а также другим работам, в которых выразилось его аллегорическое воображение.

«Будучи человеком заурядной конституции, я приложил все свое старание, чтобы сделать свою душу монстрообразной. Из слепого пловца, каким я был, я превратил себя в провидца». Макс Эрнст

Король Юбю

Непонятные фигуры

Из серии «Лес»

Еще Эрнст придумал граттаж. Это когда холст кладется на какую-то фактурную поверхность, а потом мастихином втирается краска в образовавшиеся на нем впадинки. Живописный вариант фроттажа.

Варвары

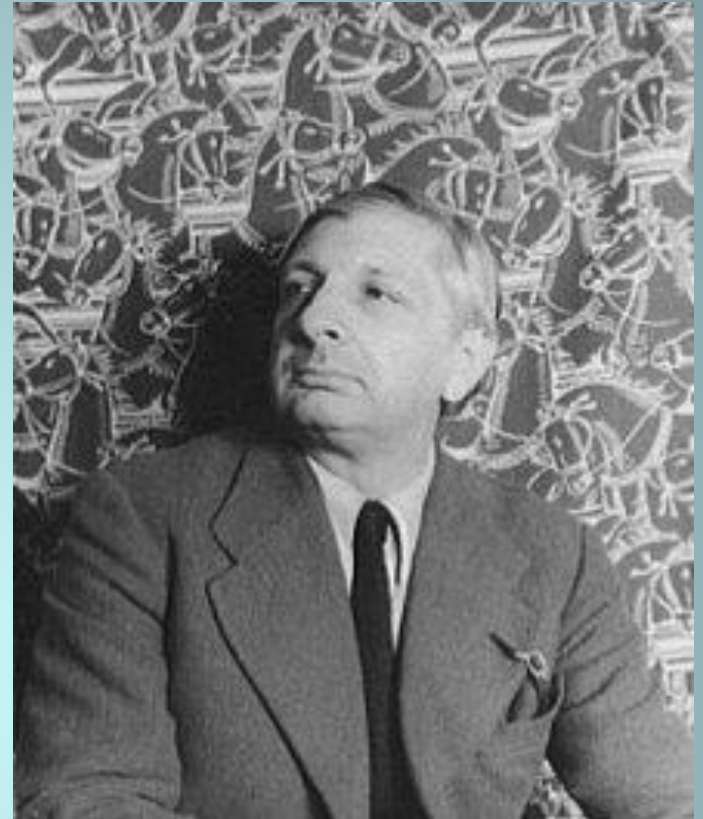
Ангел домашнего очага или Триумф сюрреализма

Это отклик Эрнста на нацизм.
Не напрямую естественно.

Джорджо де Кирико

Итальянский художник, родился в городе Волос, Греция. В биографии Кирико непонятное видение мира, выраженное посредством творчества, развивалось в Мюнхене и Италии. С 1911 по 1915 он работал, а также представлял свои картины на выставках в Париже. На его сильных, волнующих полотнах использовалась крутая перспектива, фигуры манекенов, пустые места, различные формы. Такими методами Кирико создавал атмосферу загадочности, одиночества. Его работы осуществили большое влияние на художников эпохи раннего сюрреализма., но в тоже время никогда не были удачно копированы.

- **«Не надо забывать, что картина должна быть всегда отражением глубокого ощущения, и что глубокое означает странное, а странное означает неизвестное и неизведанное. Для того, чтобы произведение искусства было бессмертным, необходимо, чтобы оно вышло за пределы человеческого, туда, где отсутствуют здравый смысл и логика. Таким образом оно приближается к сну и детской мечтательности». Джорджо де Кирико**

Одна из наиболее известных картин художника, предвосхитившая сюрреализм на целых десять лет! На ней изображен пустынный городской пейзаж, традиционный для картин де Кирико, однако, на этот раз все внимание сфокусировано на стене, к которой прикреплена голова греческой скульптуры и хирургическая перчатка. На заднем плане можно заметить силуэт локомотива, что тоже привычно для работ этого художника.

«Песня любви», 1914

«Красная башня», 1913

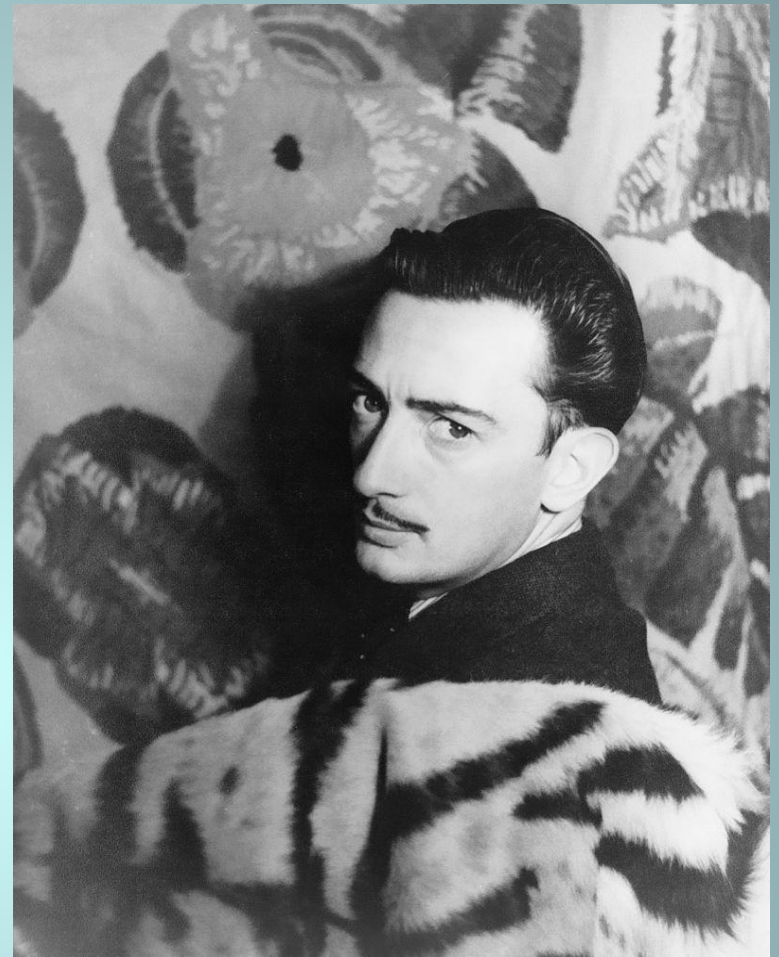

«Преобразованное сновидение», 1913

Сальвадор Дали

Испанский художник. К 1929 году Дали стал лидером в сюрреализме. Строго реалистичный стиль усилил одержимый кошмарный эффект многих его картин.

Самопровозглашенный гений, Дали был, конечно, очень талантливым, разносторонним художником, превосходным чертежником. Его изобретательность, широкое воображение оказало большое впечатление на культуру.

- «Я не сюрреалист, я – сюрреализм», – говорил о себе **Сальвадор Дали**.

Картины 1914–1926 гг.: «Ранние годы»

Пейзаж близ Фигераса (1910)

Женская фигура у окна (1925)

Картины 1926–1929 гг.: «От неокубизма к пресюрреализму»

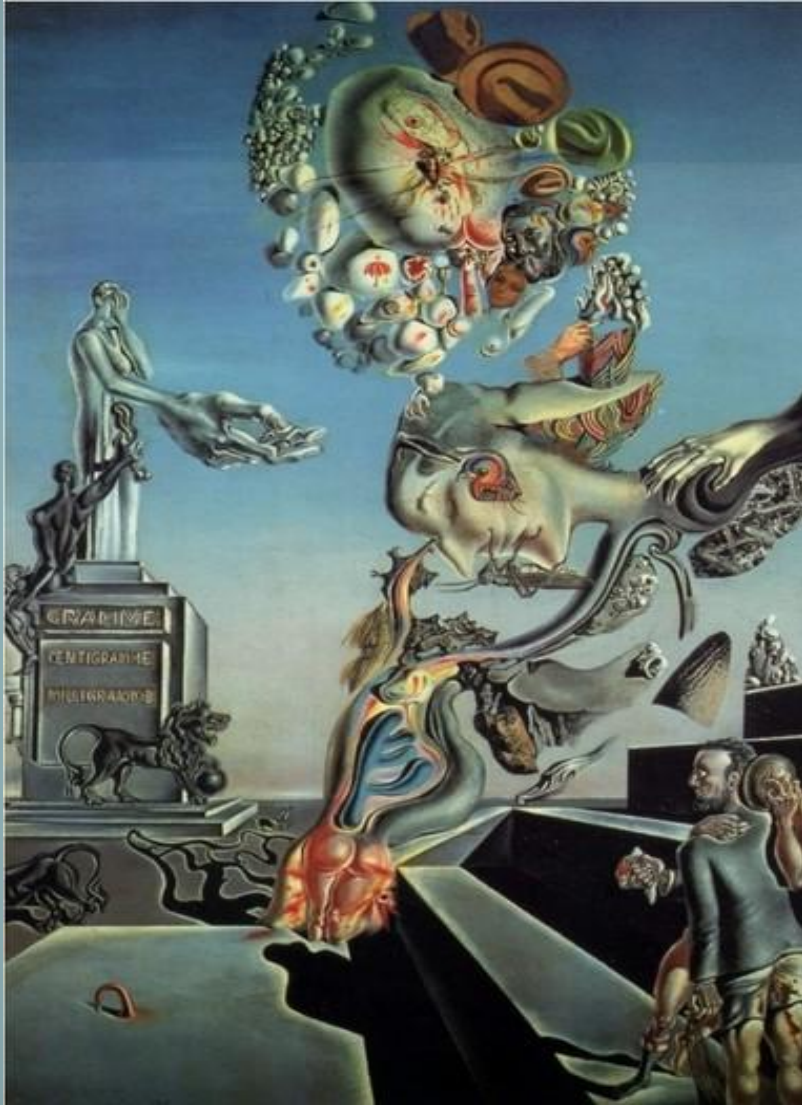

Сюррелистическая композиция (1928)

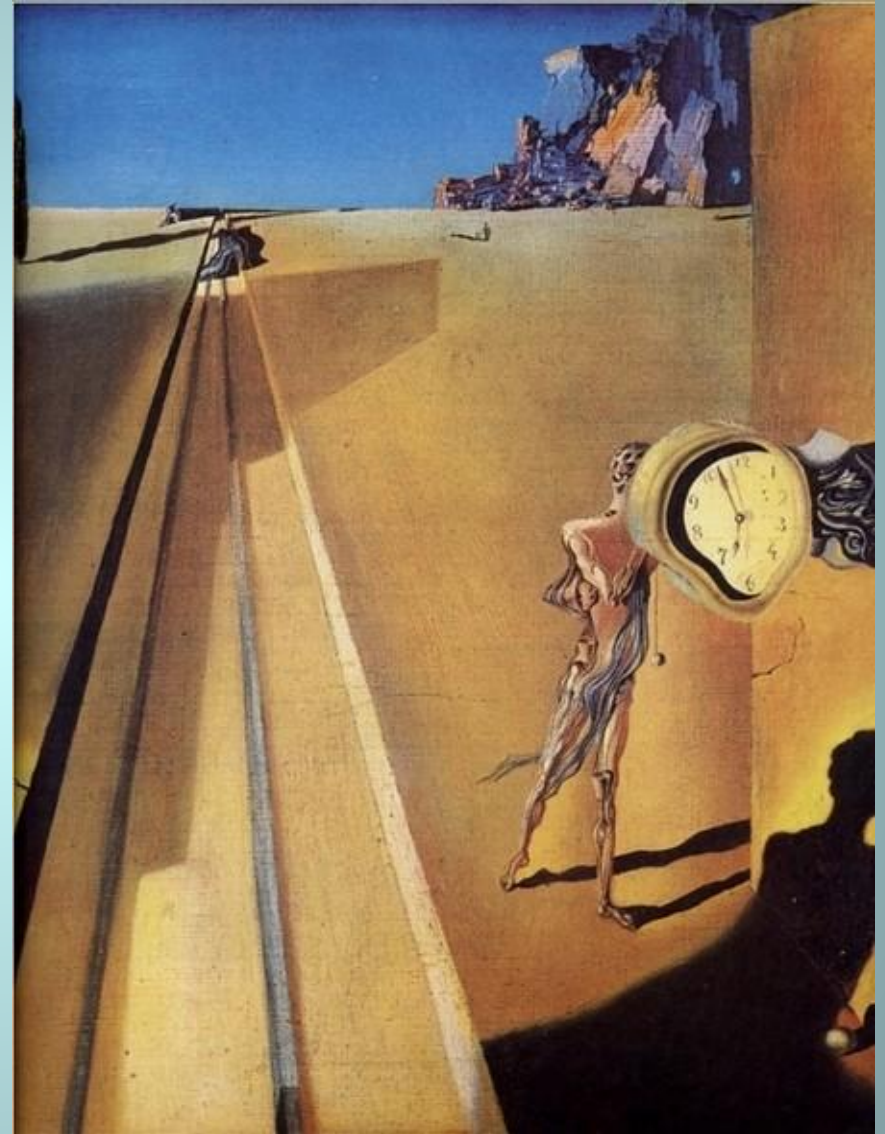

Кубистическая фигура (1927)

Картины 1929–1934 гг.: «Сюрреализм — это Я!»

Мрачная игра (1929)

Преждевременное окостенение станции (1930)

Картины 1934–1937 гг.: «Параноидально-критический метод»

Фигура и драпировка на фоне пейзажа (1935)

Отнятие от груди, питающей мебелью-кормом (1934)

Картины 1938–1949 гг.: «Американская период»

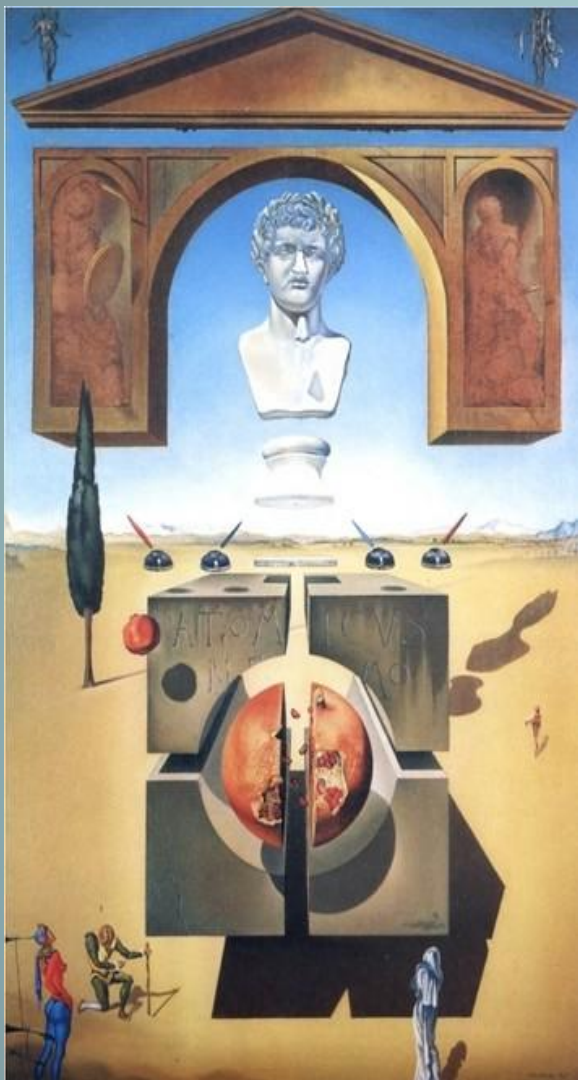

Явление лица и вазы с фруктами на берегу моря (1938)

Философ, освещённый луной и ущербным солнцем (1939)

Картины 1949–1962 гг.: «Ядерный мистицизм»

Расщепление атома
(1947)

Мадонна Порт-Льигата

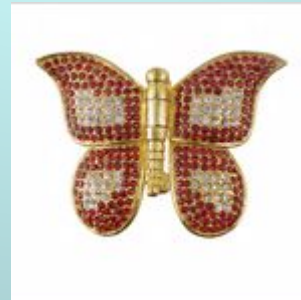
Скульптуры Сальвадора Дали

Гению тесно в плоскости холста. Сюрреалистическое мировосприятие Дали обязательно должно было вырваться в мир трех измерений. И это произошло. В течение нескольких лет, с 1969 по 1972 годы, Дали создал целую галерею сюрреалистических образов, воплощенных в воске

Ювелирная коллекция Фонда «Гала — Сальвадор Дали» — роскошное наследие гения

История ювелирной коллекции Сальвадора Дали начинается в 1941 году. Дали рисовал эскизы на бумаге, тщательно прорабатывая все детали, от форм до материала и цвета, а затем лично отбирал материалы и камни и следил, как ювелир Карлос Алемани воплощает в золоте его идеи.

Madelle Hegeler демонстрирует ювелирные изделия Сальвадора Дали, Нью-Йорк, май 1959

Фотографии Сальвадора Дали

*Я хочу, чтобы мой музей был монолитом, лабиринтом, огромным сюрреалистическим объектом. Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон.
Сальвадор Дали.*

Американский музей Сальвадора Дали

Дом-музей в Париже

