

**Мир реальности
и мир «новой реальности»:
традиционные и
нетрадиционные
направления в искусстве
конца XIX – начала XX вв.**

**Конец XIX – начало XX века – развитие индустриальной цивилизации,
эпоха научно-технического прогресса**

Отказ от романтических идеалов в искусстве

Развитие реалистических тенденций в литературе

Реализм

Натурализм

Неоромантизм

Развитие нетрадиционных направлений в литературе

**Декаданс
(декадентство)**

Символизм

Реализм – художественное направление, воплощающее правду жизни в искусство различных стилей и эпох:

1. Объективность отображения действительности,
2. Воспроизведение типичных характеров, конфликтов, ситуаций с позиций авторского идеала.

Немецкая литература

Генрих Манн (1871-1950) – немецкий писатель

- Писатель реалистического направления.
- Разоблачитель окружающей его действительности.
- С сарказмом клеймил кайзеровский милитаризм и буржуазный стиль жизни.
- 1914 г. – роман «Верноподданный».
- 1930-е гг. - роман «Юность и зрелость короля Генриха IV».

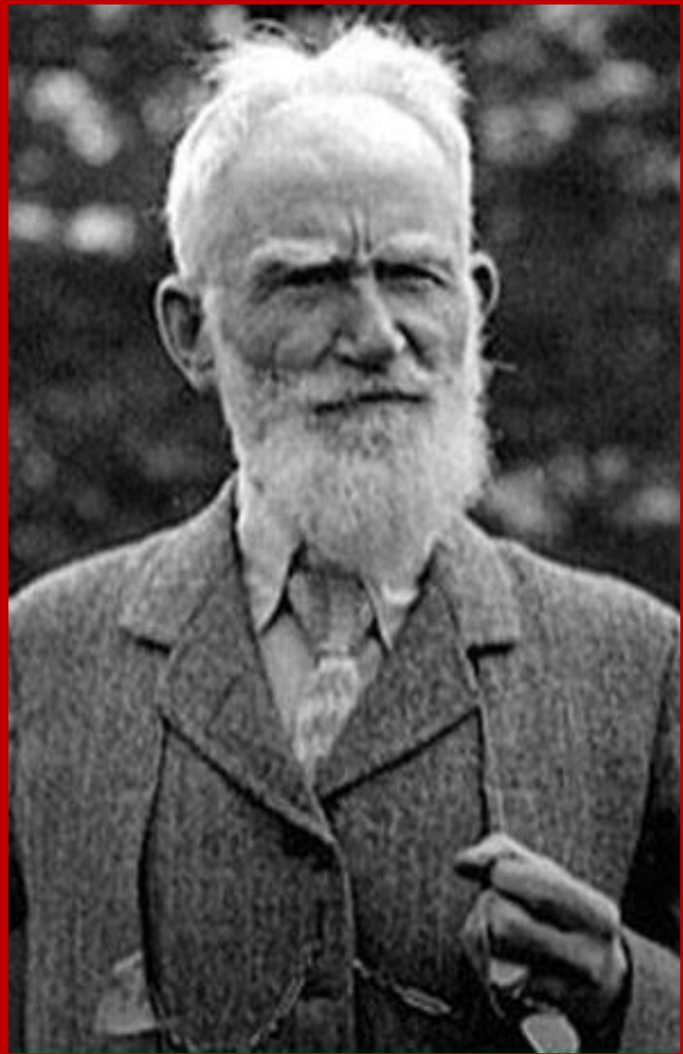

**Томас Манн
(1875-1955) –
немецкий писатель**

**Говорил о вырождении
или исчезновении
гуманных
человеческих
отношений, на смену
которым приходит
неприкрытый
индивидуализм,
основанный на «праве
сильного».**

**1901 г. – роман
«Будденброки»**

Бернард Шоу (1856-1950) – английский драматург

- Шоу совершенно порывает с чопорной пуританской моралью, всё ещё свойственной значительной части зажиточных кругов английского общества. Он называет вещи их настоящими именами, считает возможным изображать любое житейское явление и до известной степени **является последователем натурализма**.
- Создатель драмы-дискуссии, в центре которой – столкновение разных идеологий: **«Дома вдовца», «Профессия госпожи Уоррен», «Тележка с яблоками»**.
- Не признавал жанра трагедии в ее классическом виде, человек не должен страдать.
- Считал, что самый утонченный вид искусства – комедия. Однако комическое легко перерастает в трагическое, смешное сочетается с глубокими размышлениями о жизни.
- 1912 г. – **пьеса «Пигмалион»**. Современный вариант мифа.

Натурализм – направление в европейской и американской литературе и искусстве последней трети XIX – начала XX вв., устремленное к бесстрастному воспроизведению реальности, уподобляя художественное творение научному исследованию.

О. Домье. Улица Транснонен

1. Выявление уродливых сторон бытия и жизни “людей дна”.
2. Важно место в произведениях занимает жизненная среда, малозначительные факты, мелочи быта, окружающие героев детали.
3. На всеобщее обозрение выставлена неприглядная изнанка жизни.

Французская литература

Эмиль Золя
(1840-1902)

Э. Мане
«Портрет Эмиля Золя»

Эмиль Золя — вождь и теоретик натуралистического движения, стоял в центре литературной жизни Франции конца XIX века и был связан с крупнейшими писателями этого времени.

«Обеды пяти» (1874) — произведение, написанное совместно с Гюставом Флобером, И.С.Тургеневым, Альфонсом Доде и Эдмоном Гонкуром.

«Меданские вечера» (1880) — сборник произведений самого Золя, Жориса Карла Гюисманса, Ги де Мопассана, Анри Сear, Леон Энник и Поль Алексис.

Эмиль Золя (1840-1902) – французский писатель, публицист, политический деятель

1871-1893 гг. - цикл из 20 романов

“Ругон-Маккары” (Вся огромная эпопея связана тщательно разработанным планом, опирающимся на принцип наследственности — во всех романах серии выступают члены одной семьи, настолько широко разветвленной, что отростки ее проникают как в самые высокие слои Франции, так и в глубочайшие её низы).

1885 г. – роман “Жерминаль” (один из наиболее сильных, революционизирующих романов, в котором предсказывается неизбежность грандиозных социальных потрясений, многократно подчёркивается необходимость переустройства хищного капиталистического общества и создания - в том числе и насильственным путём - справедливого отношения к трудящемуся человеку).

Другие романы: «Чрево Парижа», «Накипь», «Нана», «Дамское счастье», «Деньги», «Земля»

Ги де Мопассан (1850-1893) – французский писатель

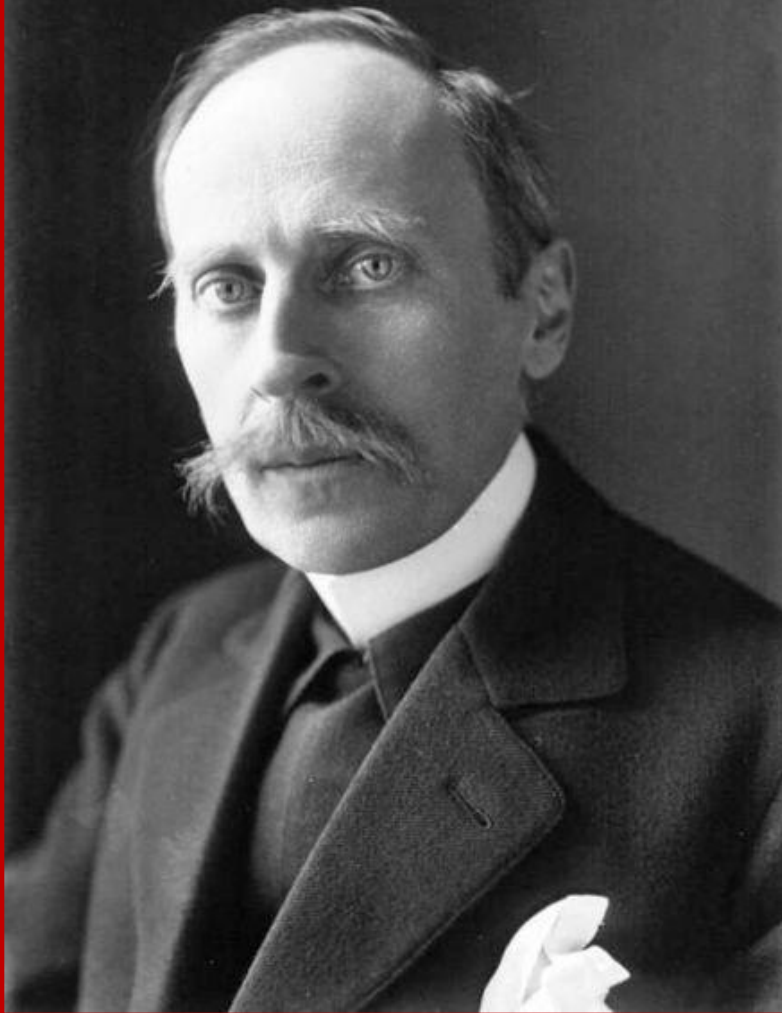
- Автор коротких рассказов, многообразных по тематике, отличающиеся тонкостью жизненных наблюдений.
- Трезво анализирует действительность, приводящую к измельчанию личности, утере духовной цельности.
- 1880 г. – повесть «Пышка» принесла писателю известность.
- Романы: «Жизнь», «Милый друг», «Пьер и Жан».
- Новеллы: «Заведение Телье», «Дядюшка Милон» и др.

Анатоль Франс (Тибо) (1844-1924) – французский писатель

- 1881 г. – роман «Преступление Сильвестра Боннара» принес писателю известность.
- Романы «Суждения господина Жерома Каньяра», «Современная история», «Остров пингвинов».
- 1912 г. – роман «Боги жаждут» (посвящен событиям Великой французской революции).
- 1913 г. – роман «Восстание ангелов».
- Не верил в разумность революционных потрясений. Заявил, что современность – это яд, но с ним надо мириться. Революции ничего не меняют, и в мире все остается по старому.

Ромен Роллан (1866-1944) – французский писатель

Автор романов
«Героические жизни»
(о Микеланджело, Л.
Толстом, М. Ганди).

Автор музыковедческих
трудов «Музыканты
прошлых дней»,
«Музыканты наших дней».

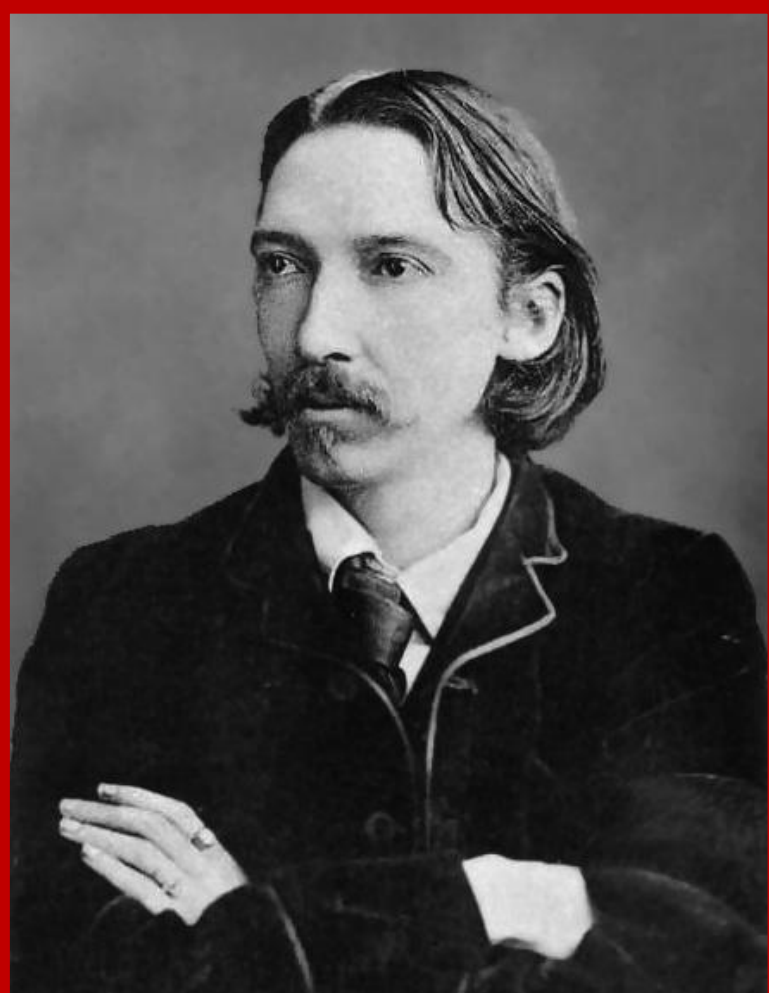
Роман-поток (многотомное
сочинение о жизни одного
героя) «Жан Кристоф» (10
томов) – одно из лучших
произведений, книга о
судьбе композитора в
буржуазном обществе.

Неоромантизм - течение в искусстве рубежа XIX—XX веков, возникающее как реакция на реалистические и натуралистические тенденции второй половины XIX века.

- Определён как **возрождение** литературных настроений первой половины XIX века в Европе - **романтизма**.
- Пониматься как **ранняя фаза** или одно из крыльев **модернизма**.
- **Мир** неоромантической литературы **полон** неожиданностей, приключений и опасностей, но действуют в нём **самые обычные люди**.
- **Героизм поступков** - это стремление прожить жизнь ярко, не теряя уважения к самому себе.
- В центре произведения часто стоит **личность особой силы**, в которой авторы подчёркивали одну яркую черту характера.

Английская литература

**Роберт Луи Стивенсон (1850-1894) –
английский писатель**

- Представитель неоромантизма.
- 1883 г. – «Остров сокровищ».

Романтика опасных приключений в поисках клада, столкновение двух нравственных жизненных позиций – чести, достоинства, благородства и изменной жажды наживы.

Артур Конан-Дойл (1859-1930) – английский писатель

- Прославился рассказами о сыщике-любителе Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне.
- 1887 г. – «Этюд в багровых тонах».
- «Собака Баскервильей».
- Научно-фантастические повести:
«Затерянный мир»,
«Отравленный пояс» о учёном профессоре Челленджере.

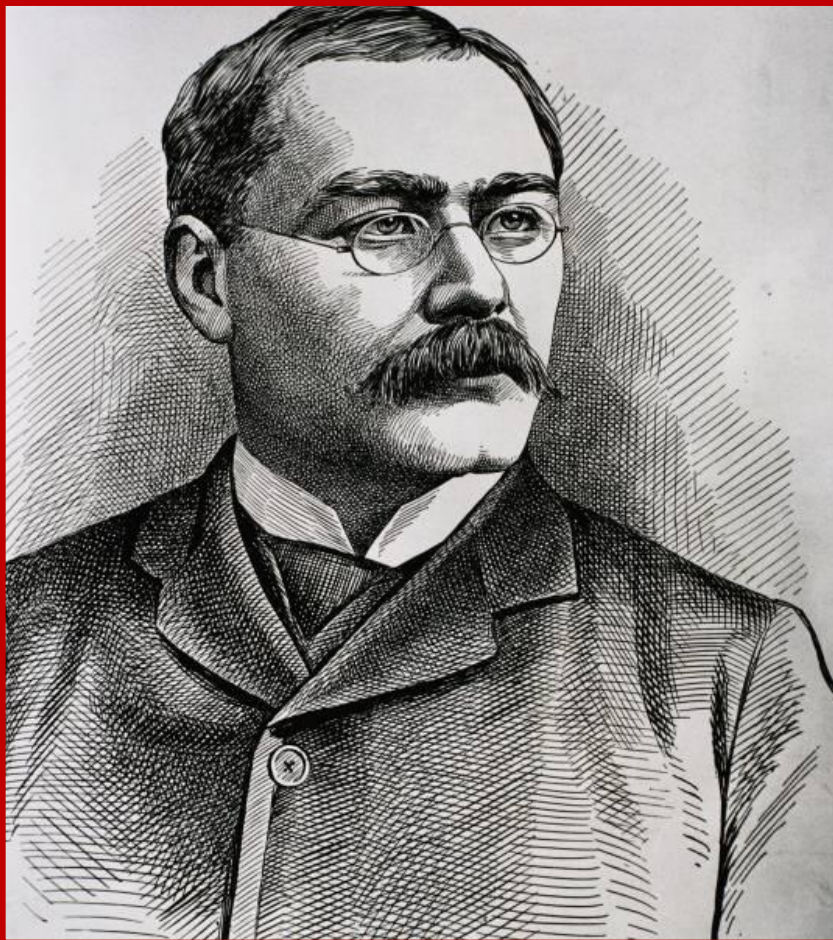
Оскар Уайльд (1856-1900) – английский писатель

- Утверждал, что настоящее искусство было ложью, красивой сказкой.
  - 1891 г. – роман «Портрет Дориана Грея».
- Книга о человеке, продавшем душу дьяволу в обмен на молодость и красоту.
- Драма «Идеальный муж»

**Джозеф Редьярд
Киплинг (1865-1936) –
английский писатель
и журналист**

- **Тема Востока – центральная в творчестве писателя.**
  - **Сторонник колониализма.**
- «Баллада о Востоке и Западе».**
- **Произведения о колониальной Индии:**
- Стихотворение “Бремя белых”.**
- “Казарменные баллады”.**
- **Создатель образа Маугли**
- 1894 г. - “Книга джунглей”.**
- 1895 г. - «Вторая книга джунглей»**

Нетрадиционные направления в литературе

Теофиль Готье

Декаданс (декадентство) – художественное направление в искусстве начала XX века, введенный в обиход французским поэтом **Теофилом Готье (1811-1872).**

1866 г. - создана поэтическая группа «Парнас», куда входили модные французские поэты, которые видели в художественном творчестве лишь забаву, наслаждение, игру ума.

Особенности декаденства

1. **Декадентство, декаданс (фр. *décadent* — упадочный) — модернистское направление в изобразительном искусстве, музыке, литературе и архитектуре, в творческой мысли конца XIX — начала XX веков, характеризующееся извращённым эстетизмом, индивидуализмом, имморализмом.**
2. **Отрицание старых течений искусства, главным образом, академизма.**
3. **Создание новых форм в искусстве, более гибких и более соответствующих усложнённому мироощущению современного человека.**
4. **Настроения уныния, пессимизма, болезненности, безнадёжности, неприятия жизни, крайнего субъективизма.**
5. **Источник творчества - кризис общественного сознания, растерянность многих художников перед резкими социальными контрастами, — одиночество, бездушие и антагонизмы действительности.**
6. **Отказ от политической и гражданских тем - проявление и непереносимое условие свободы творчества.**
7. **Постоянные темы - мотивы небытия и смерти, отрицание исторически сложившихся духовных идеалов и ценностей.**
8. **Основным вопросом обозначения границ декадентства становится разделение его с символизмом. Ответов существует довольно много, но господствующих из них два, первый говорит о различности этих течений в искусстве, второй — о невозможности их разделения или отсутствия необходимости в таковом.**

Символизм - (фр. *symbolisme*) — одно из крупнейших направлений в искусстве, возникшее во Франции в 1870-1880-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX-XX вв., во Франции, Бельгии и России.

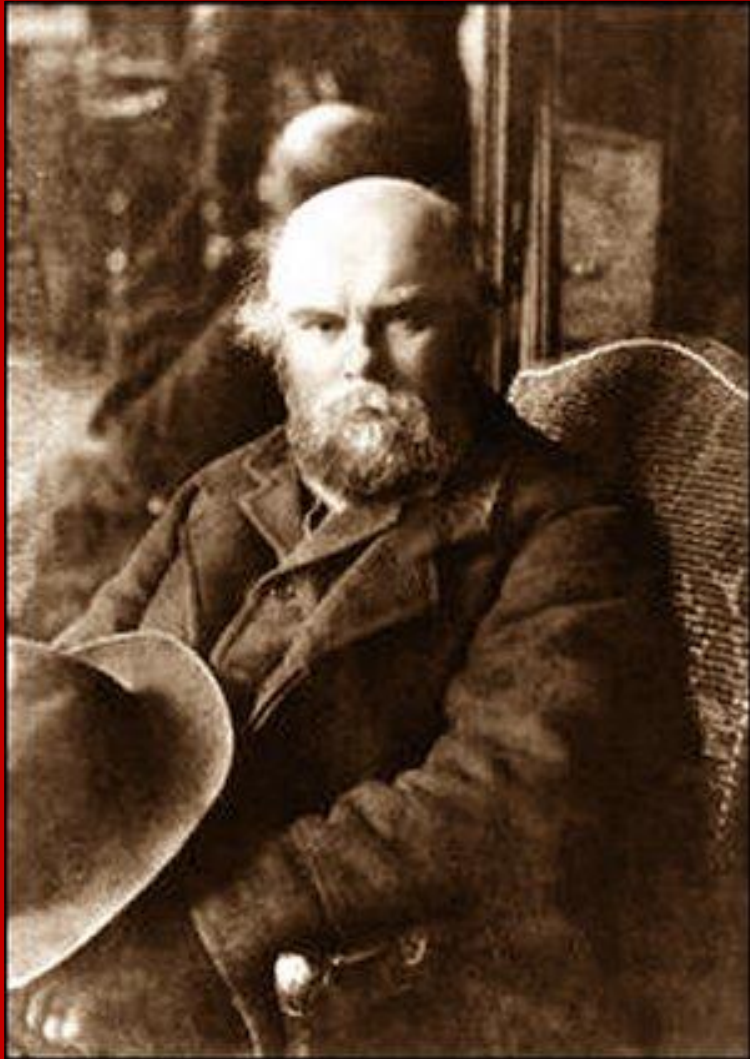
- Символисты использовали **символики, недосказанность, намеки, таинственность, загадочность.**
- Основным настроением являлся **пессимизм.**
- Всё «природное» представлялось лишь «видимостью», не имеющей самостоятельного художественного значения.
- Стремление с помощью символа выразить интуитивно постигаемый смысл явлений материального и духовного мира, воплотить его вневременную идеальную сущность.
- **Символизм требовал отказа от материального мира и возвращения к идеальному, однако переход возможен только через мимолётные впечатления, раскрывая в видимых вещах тайную сущность.**

Шарль Бодлер (1821-1867) – французский поэт

- Поэтический сборник «Цветы зла».
- Стихотворение «Плавание»
- Отражал метания между добром и злом неприкаянной души, живущей ощущением земного ада, но исполненной надежды найти спасительный приют.

Поль Верлен (1844-1896) – французский поэт

Начал свой путь с
романтических
произведений:

1866 г. - «Сатурновские
стихотворения»,

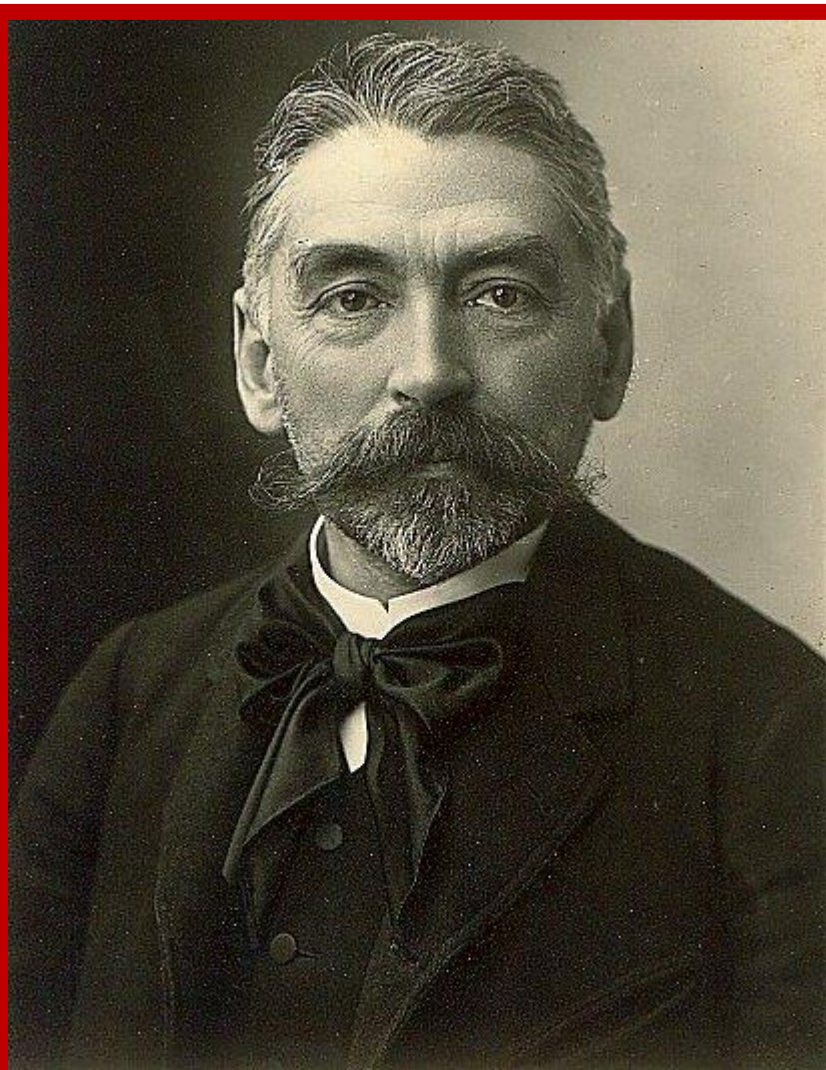
1870 г. – «Галантные
празднества»,

1881 г. – «Мудрость»,

1884 г. – «Далекое и
близкое».

Один из лучших сборников
- **«Романсы без слов»**
(1874).

Стефан Малларме (1842-1898) – французский поэт-символист

- Самый видный представитель французского символизма.
- Каждое сочинение – тщательно обдуманная композиция, насыщенная аббревиатурами (сокращениями), инверсиями (изменение порядка слов), изъятием глаголов, что по его мнению, служило идее постижения духа Вечности.
- За всю жизнь написал всего 60 стихотворений.
- 1876 г. – сонет «Гробница Эдгара По»

Гийом Аполлинер (1880-1918) – французский поэт

- Первым отказался от прежних традиций, от разграничения прозы и поэзии, знаков препинания.
- Особенности творчества: резкие скачки мыслей, перебой логики, сопоставление несопоставимых явлений, шокирующие фантастические образы.
- 1918 г. – выступил от имени молодого поколения со статьей-манифестом **«Новый дух и поэты»**.
- 1913 г. – сборник стихов **«Алкоголики»**.
- 1918 г. – сборник стихов **«Каллиграммы»**

Эмиль Верхарн (1855-1916) – бельгийский поэт

- Придал декадентскому пессимизму смысл тотального отрицания и неверия.
- Мотивами гибели, унылого увядания наполнены его сочинения.
- Сыскал славу поэта-урбаниста (сборник **«Города-спруты»**)
- 1887 г. – сборник стихов **«Вечера»**.
- 1888 г. – сборник **«Крушения»**.
- 1890 г. – **«Черные факелы»**.

Морис Метерлинк (1862-1949) – бельгийский ПОЭТ

- Вошел в историю европейского символизма как драматург.
- Особенности творчества: символическая образность, говорящая о фатальной зависимости человека от всемогущей судьбы, играющей им, словно куклой.
- Пьеса «Принцесса Мален» – рождение символистской «новой драмы».
- 1896 г. – книга «Сокровища смиренных».
- Начало 1890-х гг. - пьесы: «Непрошенная», «Слепые», «Смерть Тентажиля», «Алладина и Паломид».
- 1892 г. – пьеса «Пеллеас и Мелизанда».
- 1905 г. – пьеса-сказка «Синяя птица».

**Конец XIX – начало XX века – развитие индустриальной цивилизации,
эпоха научно-технического прогресса**

Отказ от романтических идеалов в искусстве

Развитие модернизма в художественной культуре

Постимпрессионизм

Фовизм

Кубизм

Абстракционизм

Сюрреализм

Нетрадиционные направления в живописи конца XIX – начала XX века

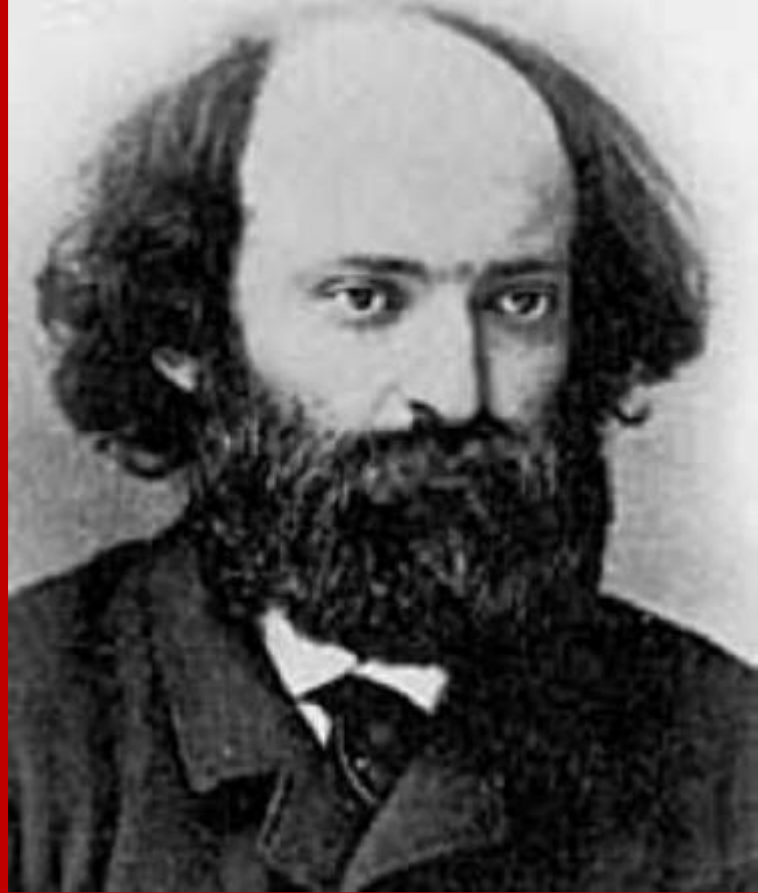
Модернизм – (от лат. *novus*, *modernus*) – общее обозначение различных творческих школ и направлений, претендующий на тотальное новаторство и порвавших с какими-либо традициями прошлого.

Постимпрессионизм - (фр. *postimpressionisme*, от лат. *post* — «после» и «импрессионизм») — художественное направление, условное собирательное обозначение неоднородной совокупности основных направлений в европейской (главным образом — французской) живописи.

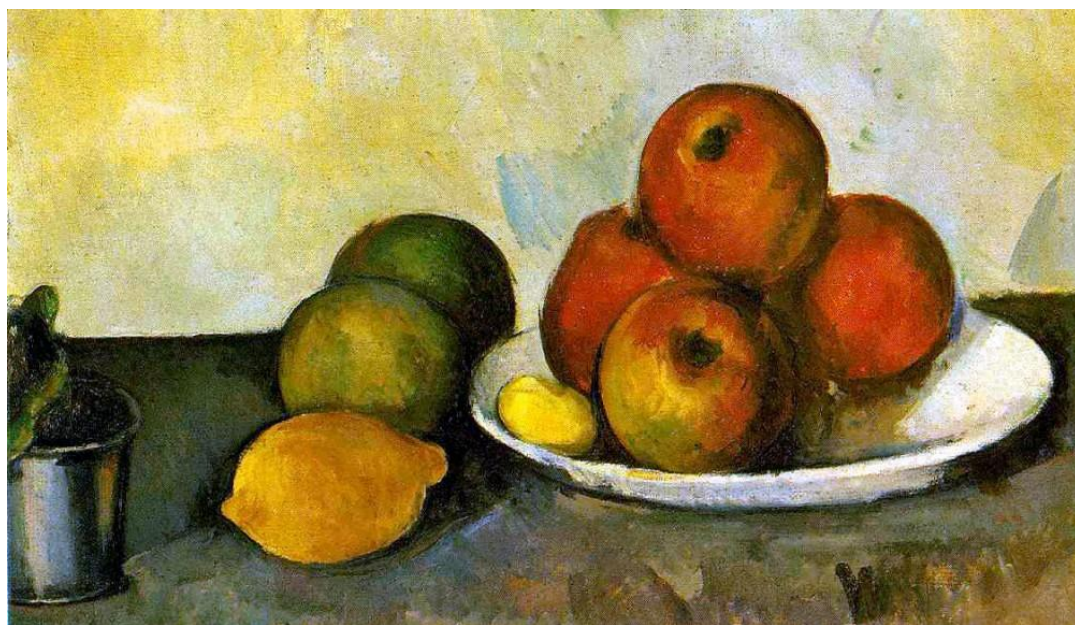
Особенности постимпрессионизма

1. Отказ от изображения только зримой действительности (как реалисты), или сиюминутного впечатления (как импрессионисты).
2. Стремление изображать основные, закономерные элементы действительности, длительные состояния окружающего мира, сущностные состояния жизни, подчас прибегая к декоративной стилизации.
3. Отражение кризисных черт западноевропейской культуры этого времени, мучительных и противоречивых поисков художниками устойчивых идейно-нравственных ценностей.
4. Активное взаимовлияние отдельных направлений и индивидуальных творческих систем и техник, объединённых по сути лишь тем, что они отталкивались от импрессионизма.
5. Основа творческих поисков - импрессионизм.
6. Использование открытий импрессионистов в области цвета, композиции, техники живописи, раздельного мазка и др.
7. Сохранение метода работы с натуры.
8. Сохранение жизнеподобия образов, от которого позднее отказались многие авангардные мастера XX в.
9. Оказание сильного влияния на последующее развитие изобразительного искусства XX в. (появление экспрессионизма, символизма, модерна и др.)

Поль Сезанн (1839-1906) – французский художник-постимпрессионист

- Избегал картин со сложными сюжетами.
- Писал портреты друзей, автопортреты, натюрморты.
- Был озабочен пластическим богатством предметов и их цветовыми соотношениями.

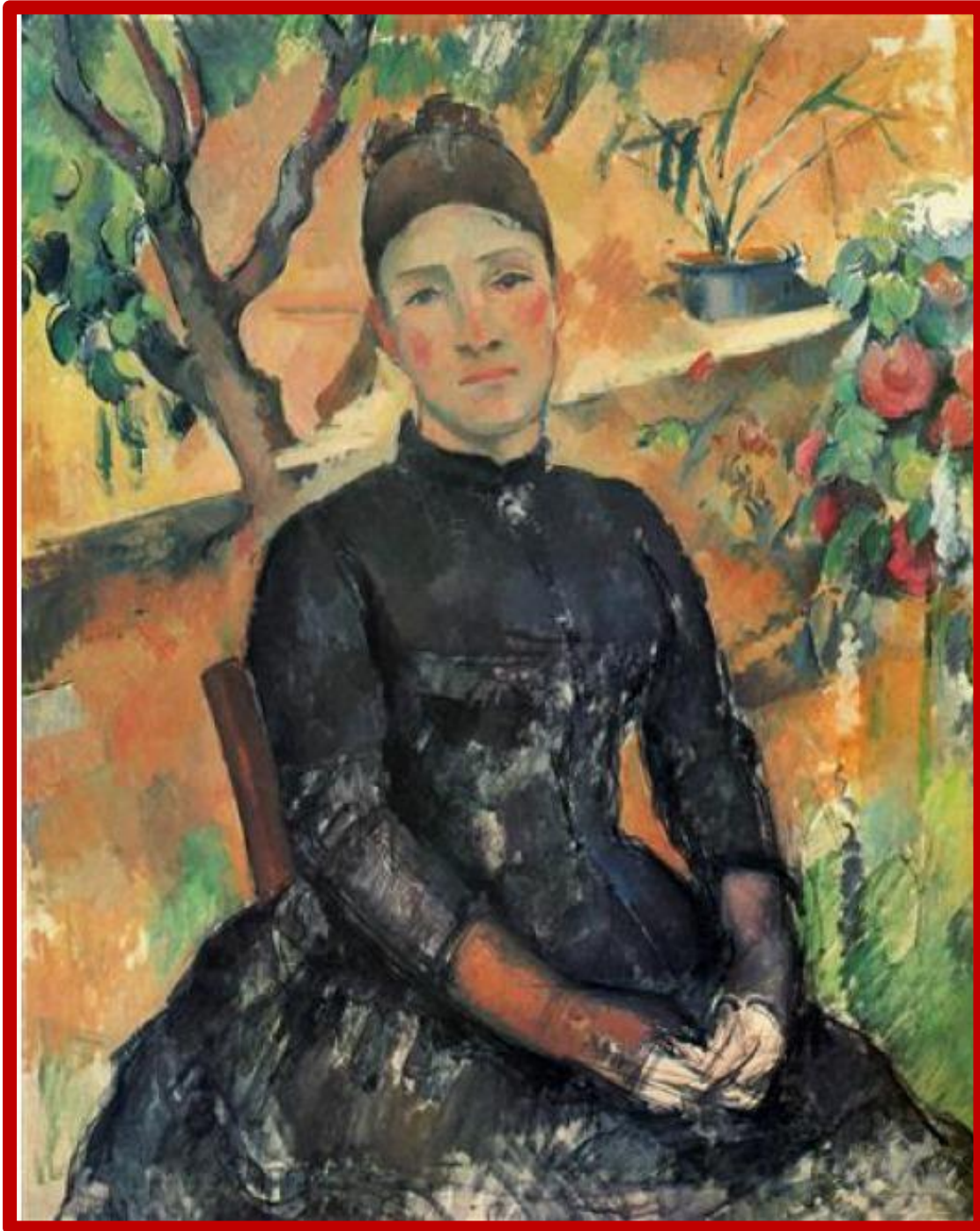
Поль Сезанн «Натюрморт с яблоками»

«Все в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра, надо учиться писать на этих простых фигурах, и, если вы научитесь владеть этими формами, вы сделаете все, что захотите. Нельзя отделять рисунок от красок, нужно рисовать по мере того, как пишете, и чем гармоничнее становятся краски, тем точнее делается рисунок».

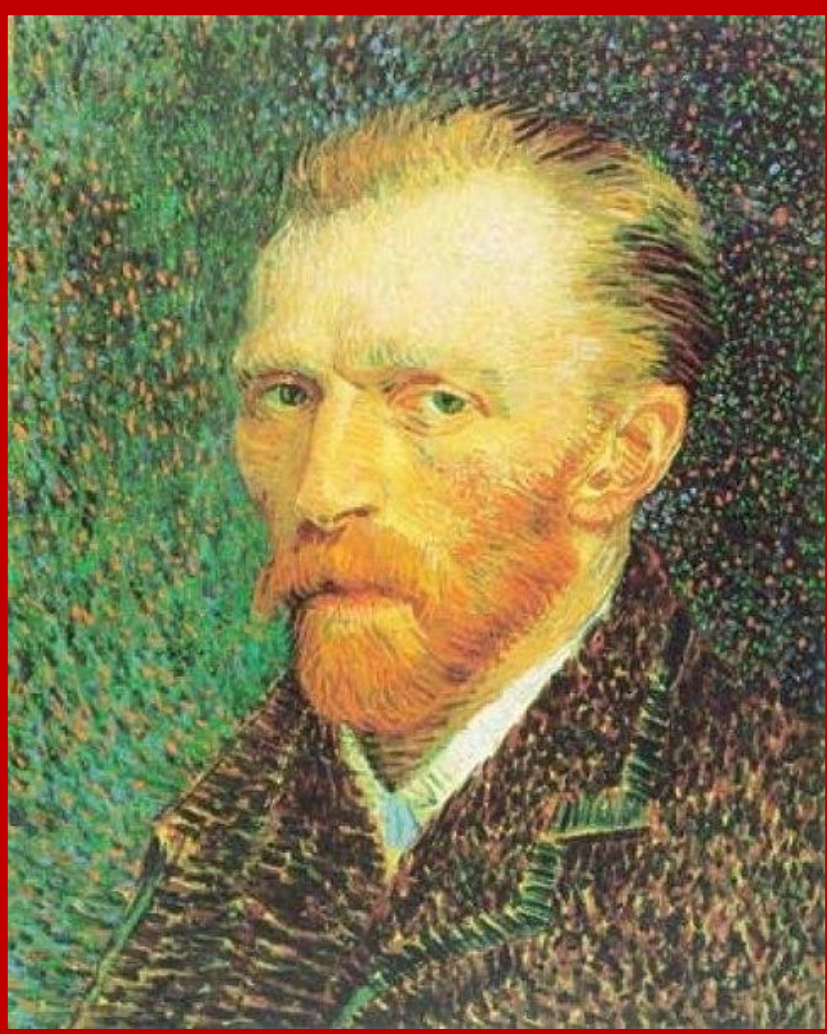
Поль Сезанн. "Натюрморт с драпировкой", около 1899 года.

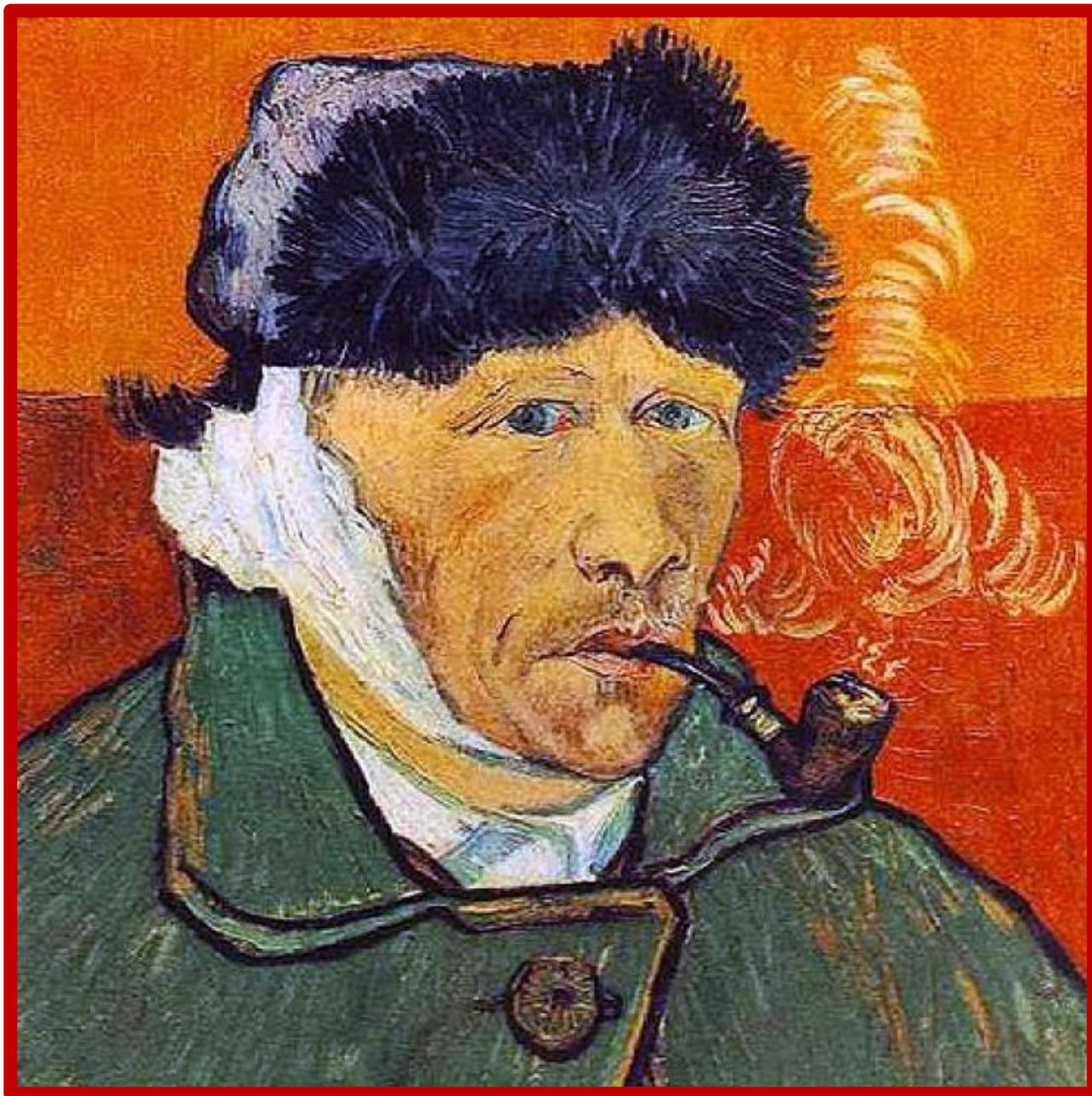
**Поль Сезанн
«Портрет Мадам Сезанн в
оранжерее»
1891 г.**

Винсент Ван Гог (1853-1890) – французский художник-постимпрессионист

Ван Гог «Автопортрет»

- Живопись была способом воплощения своего внутреннего «я», вместившего **боль одиночества, мучительные страдания, проблески радости и надежды.**
- Творческая деятельность – **10 лет нищеты и прогрессирующего психического заболевания.**
- Особенности творчества:
  - Экспрессивная нервозность
  - Кричащие цветовые диссонансы.
  - Гибкие беспокойные мазки.
  - Сгущенный колорит.
  - Динамичные линии
  - Повышенная эмоциональность

Ван Гог «Автопортрет с перевязанным ухом»

Винсент Ван Гог «Хижины»

«Спальня Ван Гога в Арле»

**Винсент Ван Гог
«Красные виноградники в Арле»**

Ван Гог «Ночное кафе в Арле»

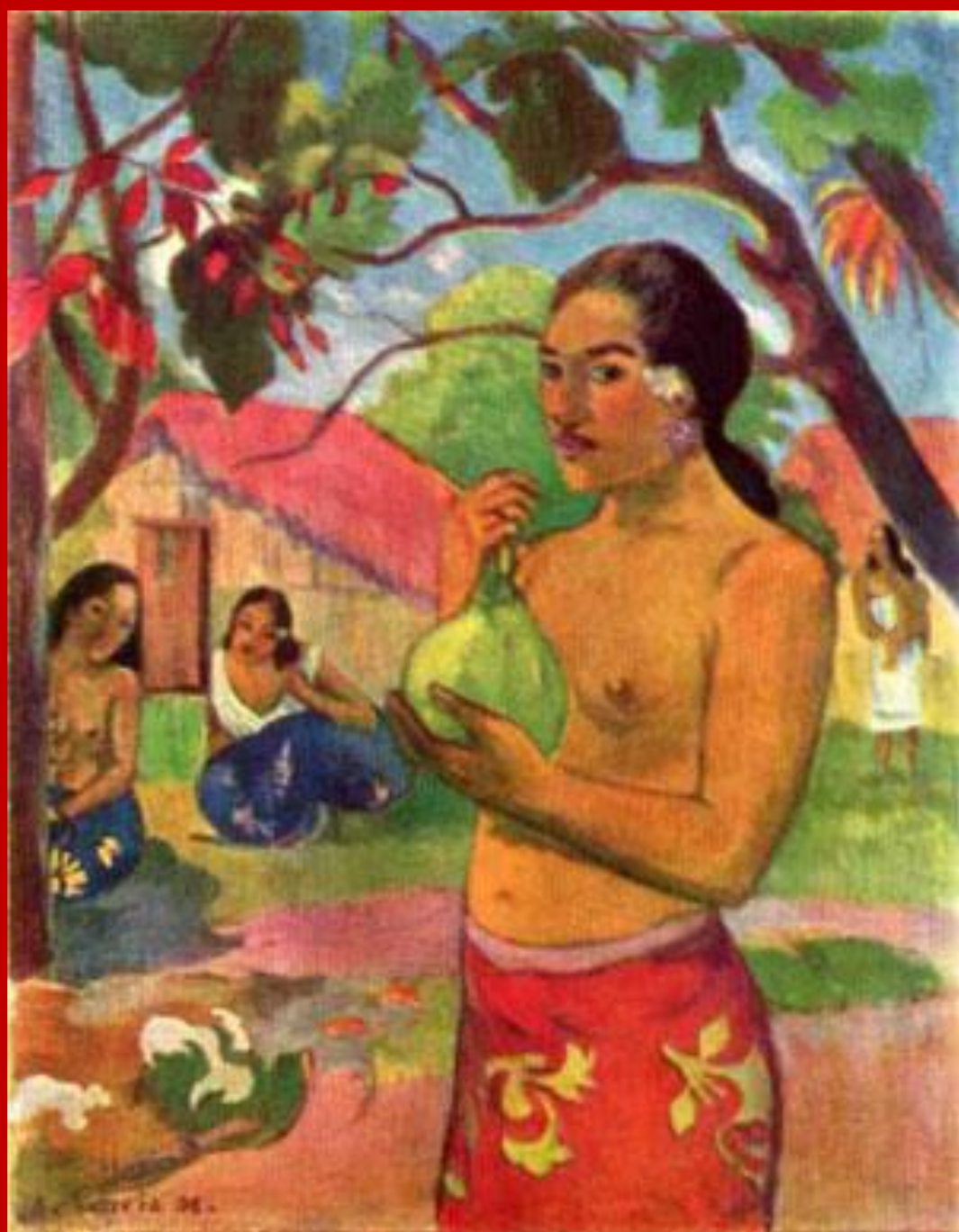
Винсент Ван Гог "Подсолнухи"

**Поль Гоген
(1848-1903) –
французский
художник-
постимпрессионист**

- Живописью стал заниматься поздно – в тридцатилетнем возрасте.
- В поисках собственной манеры письма обращался то к японской гравюре, то к египетской архаике, то к примитивному первобытному искусству.
- «Нашел себя», поселившись на островах Полинезии, Антильских островах и Таити.

Поль Гоген
"Женщина, держащая плод"

**Поль Гоген
«Две сидящие таитянские женщины»**

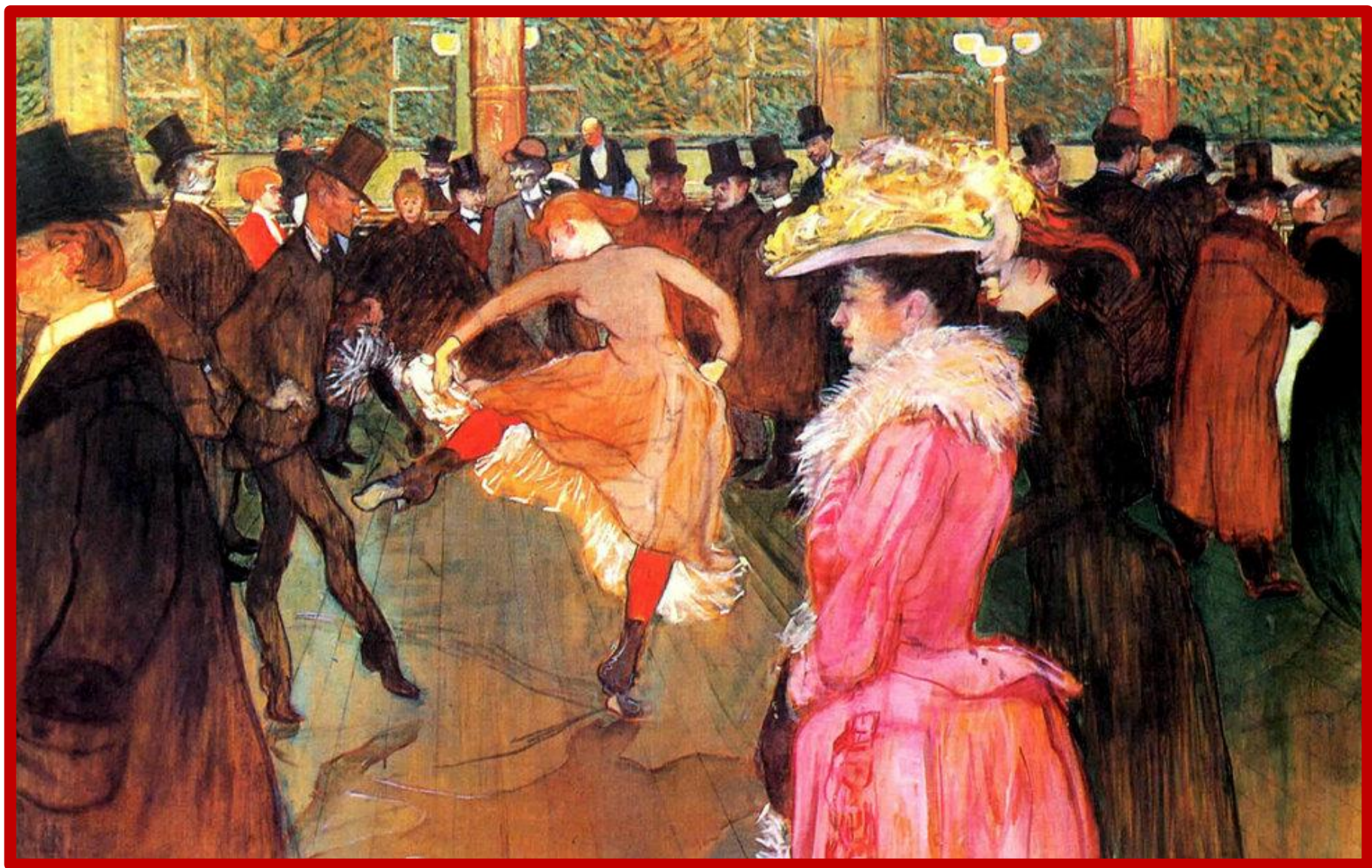

Поль Гоген «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?»

Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901) - французский художник- постимпрессионист

- Вошел в историю как мастер гибкого энергичного рисунка, автор многочисленных пастелей, эстампов, литографий и афиш, запечатлевших быт парижской богемы.
- Зорко подмечал показной ночной блеск большого города и его реалии в свете дня – нищету, страдания, несчастья.
- Успех пришел с созданием театральных афиш – ярких, преувеличенно эксцентричных.
- С его творчества началась современная традиция рекламы и крупного городского плаката.

Анри де Тулуз-Лотрек "Танцы в Мулен-Руж"

Анри де Тулуз-Лотрек "Певица Ивет Гильбер"

Анри де Тулуз-Лотрек «Портрет Оскара Уайлда»

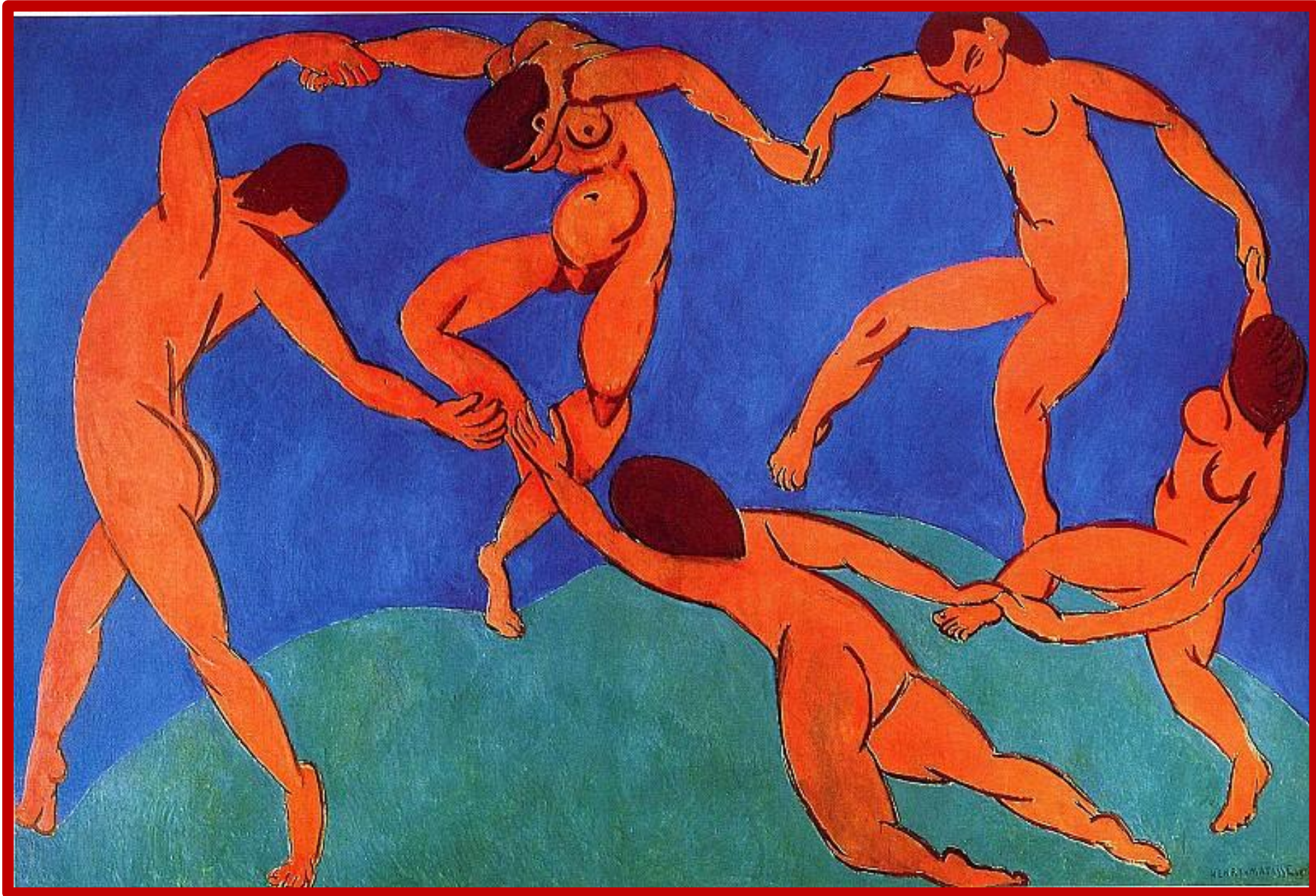
Фовизм – (от фр. дикий) художественное направление во французской живописи в 1905-1907 гг., отличающееся стремлением к эмоциональной стихийности открытого цвета и остроте ритма, обобщением объемов, пространства и рисунка.

- 1. Предельно интенсивное звучание открытых цветов.**
- 2. Сопоставление контрастных хроматических плоскостей, заключенных в обобщенный контур.**
- 3. Сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.**
- 4. Плоскостная трактовка форм.**
- 5. Насыщенность чистых цветов.**
- 6. Энергично подчеркнутый контур обуславливает декоративность живописи.**
- 7. Динамичность мазка, стихийность, стремление к эмоциональной силе.**

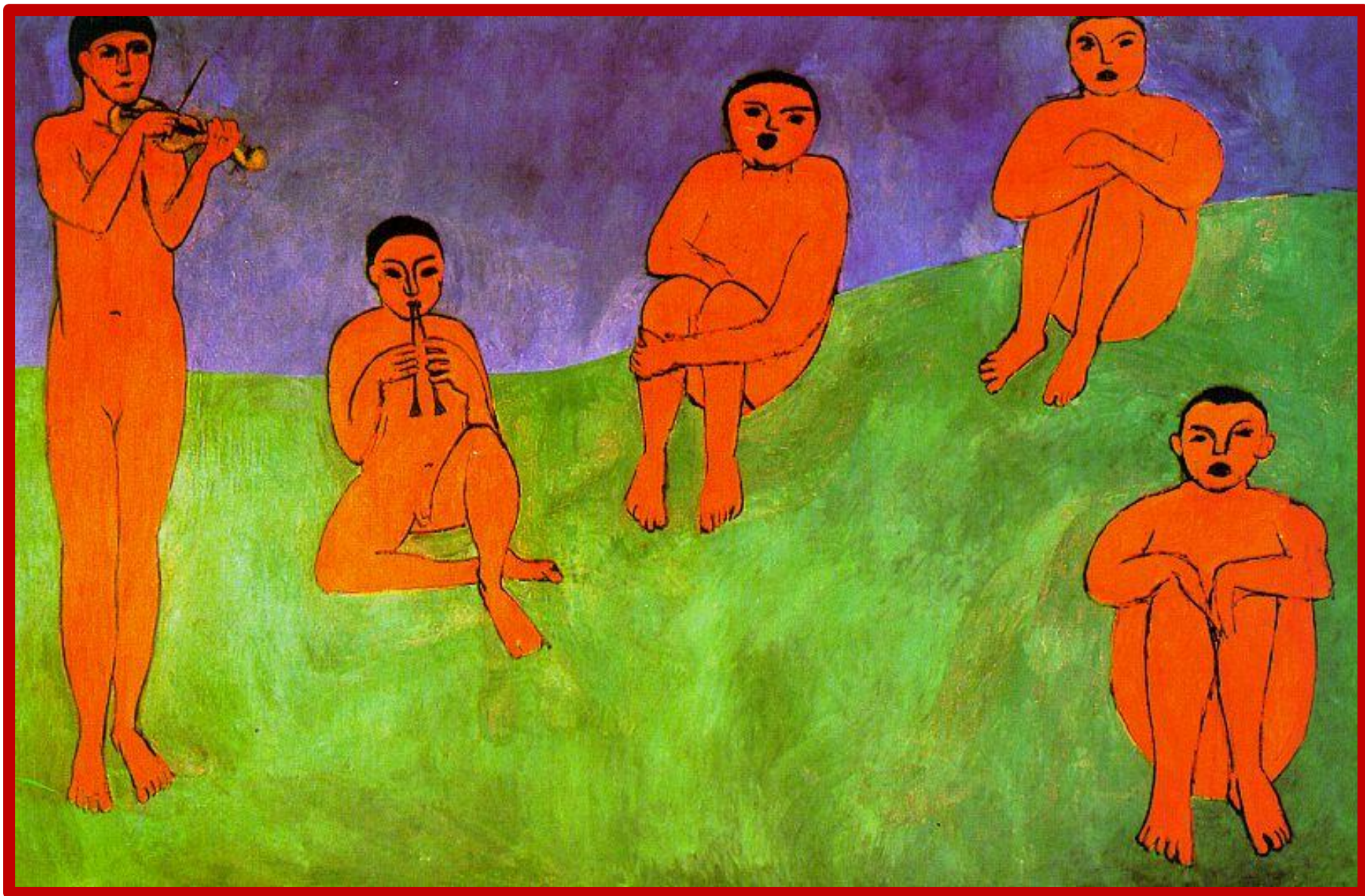
Анри Матисс (1869-1954) – французский художник

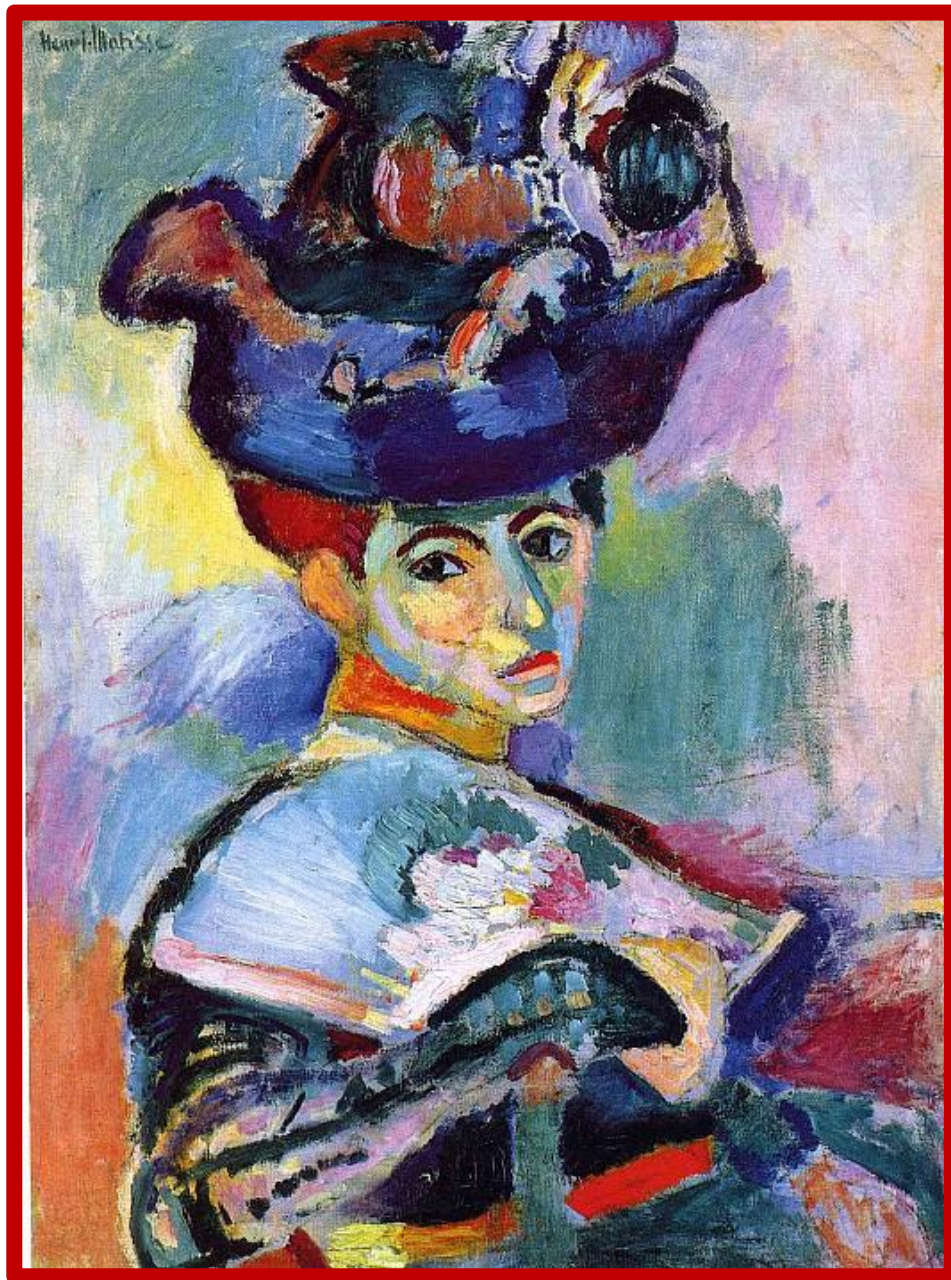
- Воспринимал жизнь с радостью и оптимизмом.
- В творчестве стремился к красочной гармонии и внутренней умиротворенной тишине.
- Лаконичная условность и декоративность – стилистика картин художника.

Анри Матисс «Танец»

Анри Матисс «Музыка»

Анри Матисс «Женщина в шляпе (Портрет жены художника)»

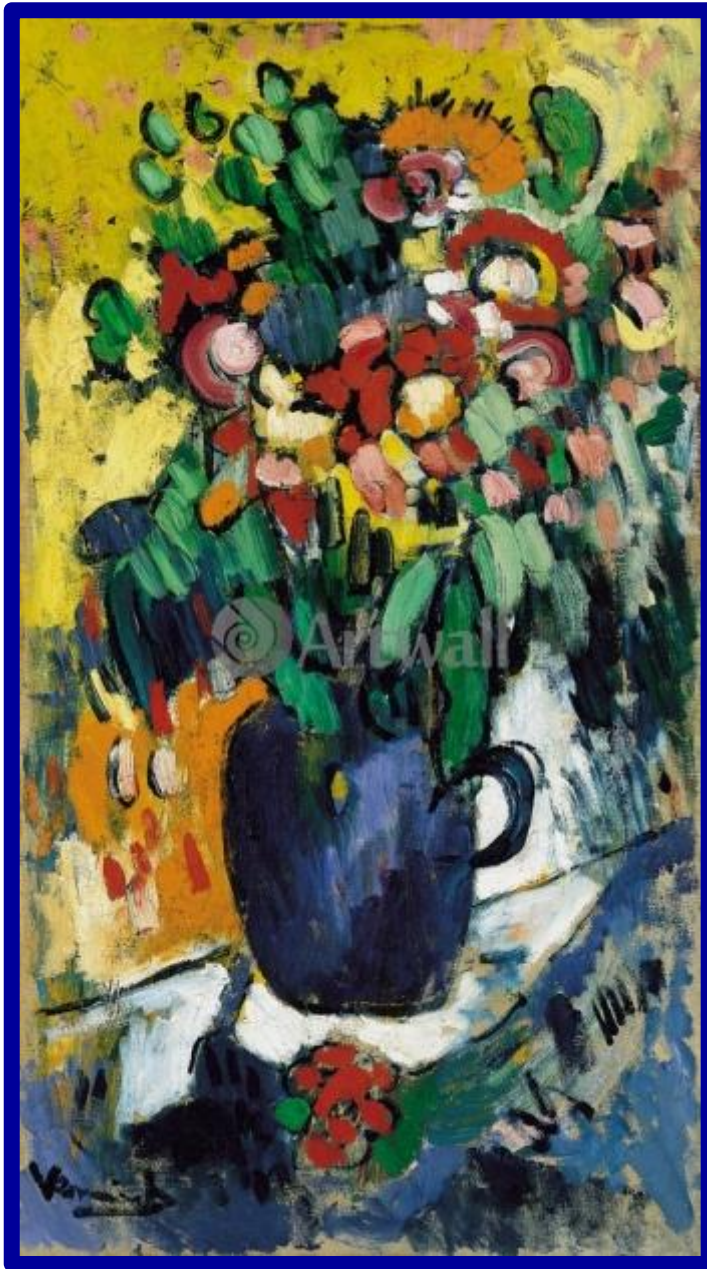

Анри Матисс «Красная комната (Гармония в красном)».

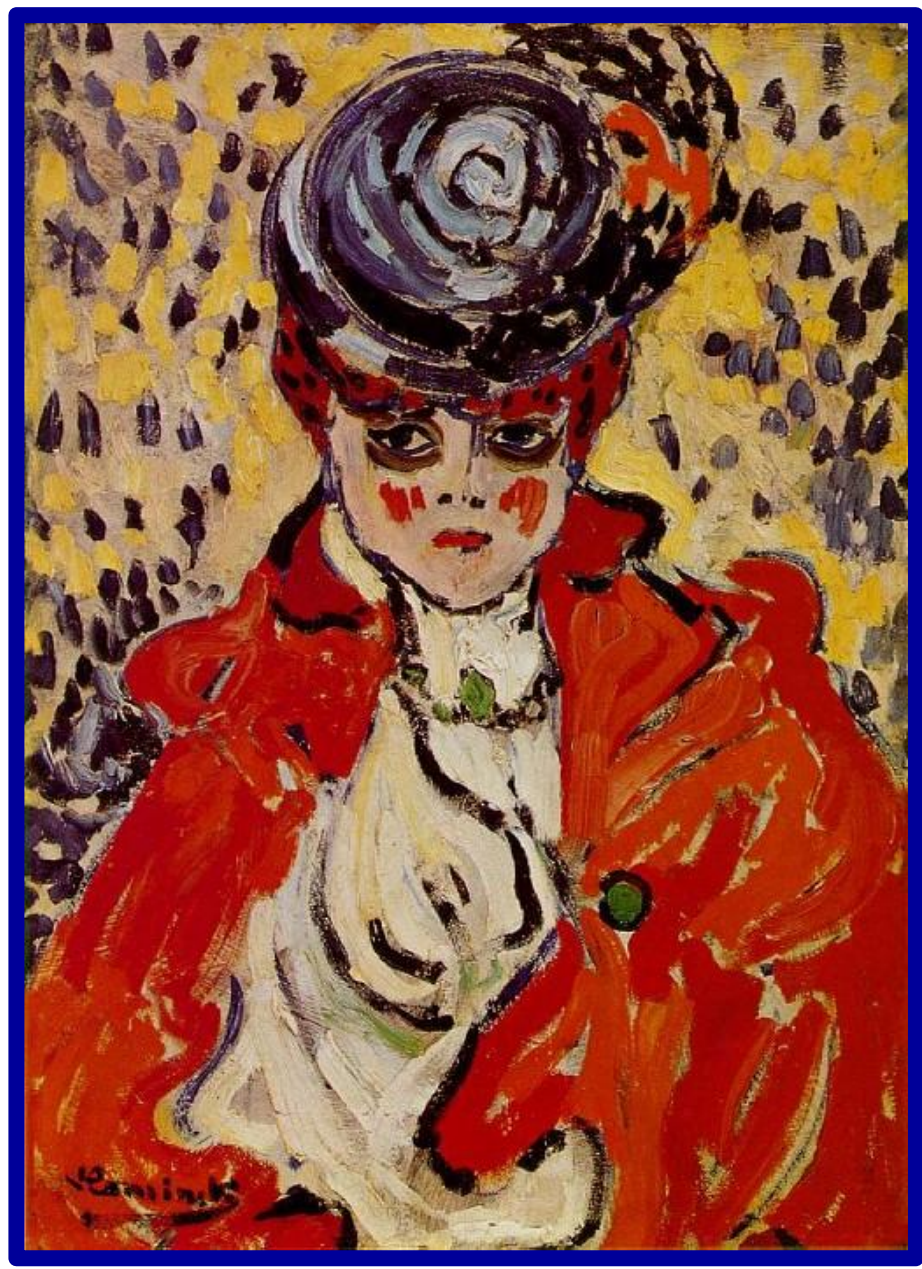
Морис де Вламинк (1876-1958) – французский художник

- Картины отличаются повышенной экспрессией, выраженной с помощью цвета – напряженных, резких колористических «аккордов».
- И портреты, и пейзажи – взволнованные, будоражащие, подчеркнута динамичные.

**Морис де Вламинк
«Кувшин с цветами»**

**Морис де Вламинк
«Портрет женщины»**

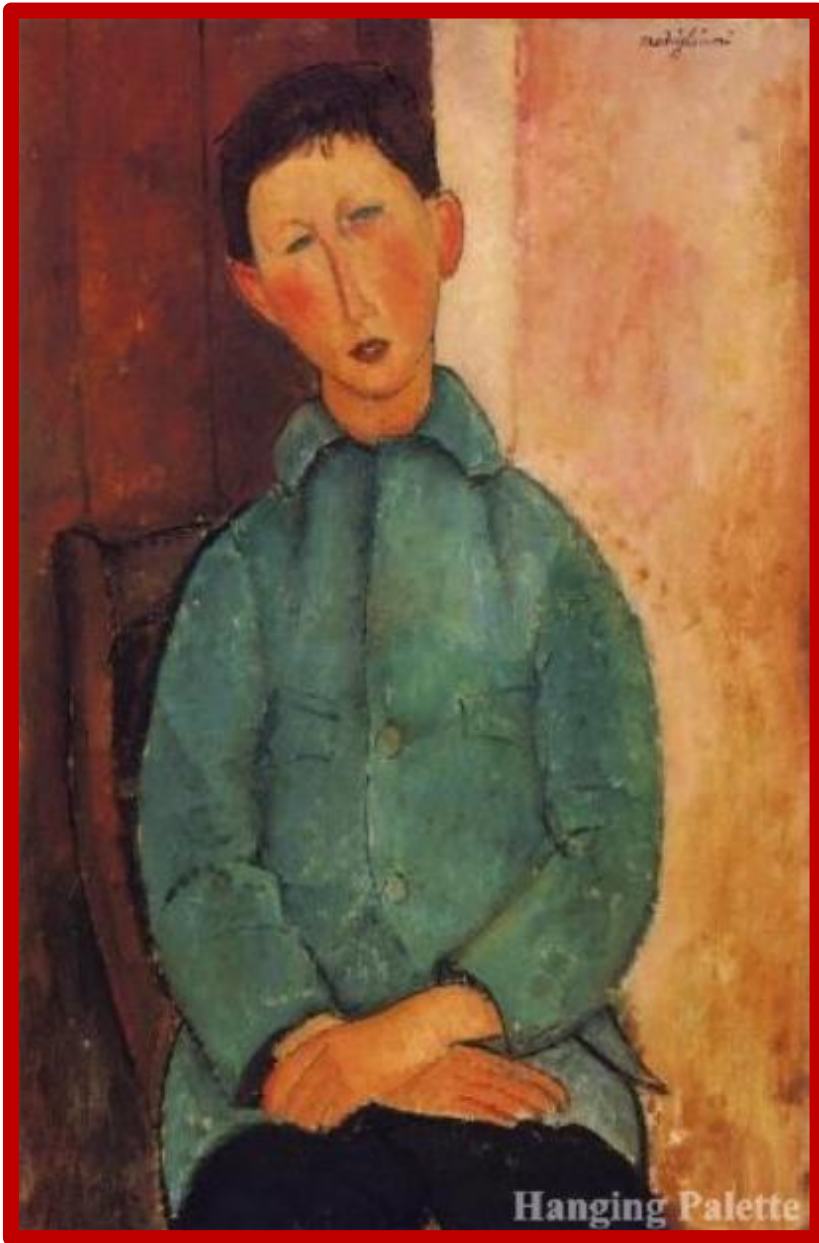

Морис де Вламник «Девушка в шляпе в светло желтых тонах»

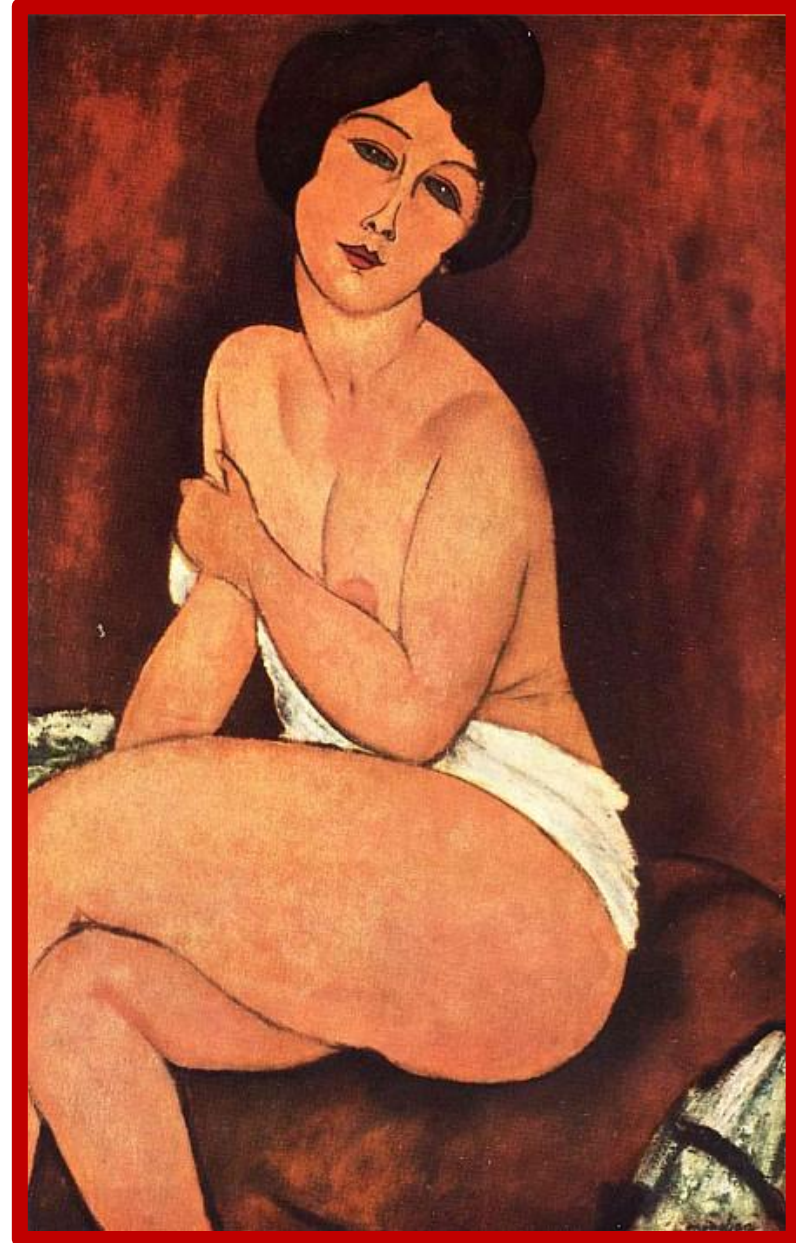
Амадео Модильяни (1844-1920) – французский художник

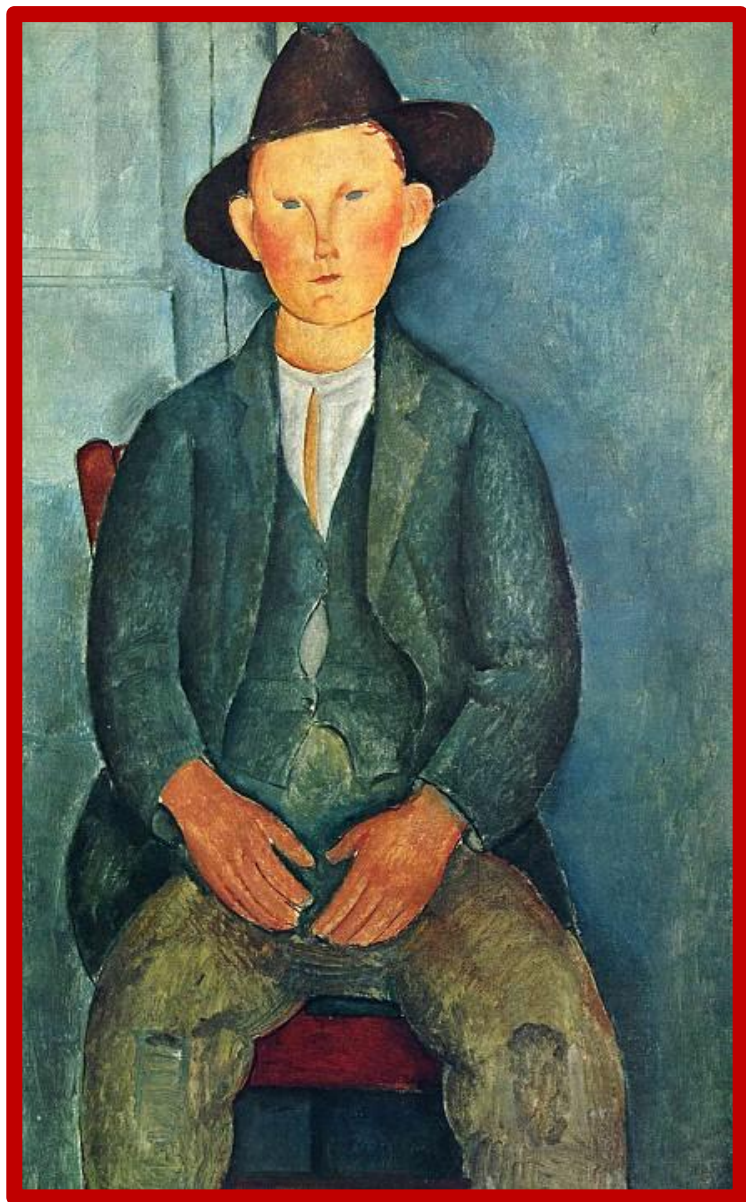
- Мастер портрета и обнаженной натуры.
- Работы привлекают изысканной красотой.
- Лица с миндалевидными глазами, вытянутые пропорции тела, обведенные четким контуром.
- Линии безупречно изящны, красочная гамма отличается некрикливыми переливами оранжевого, серого, синего и голубого тонов

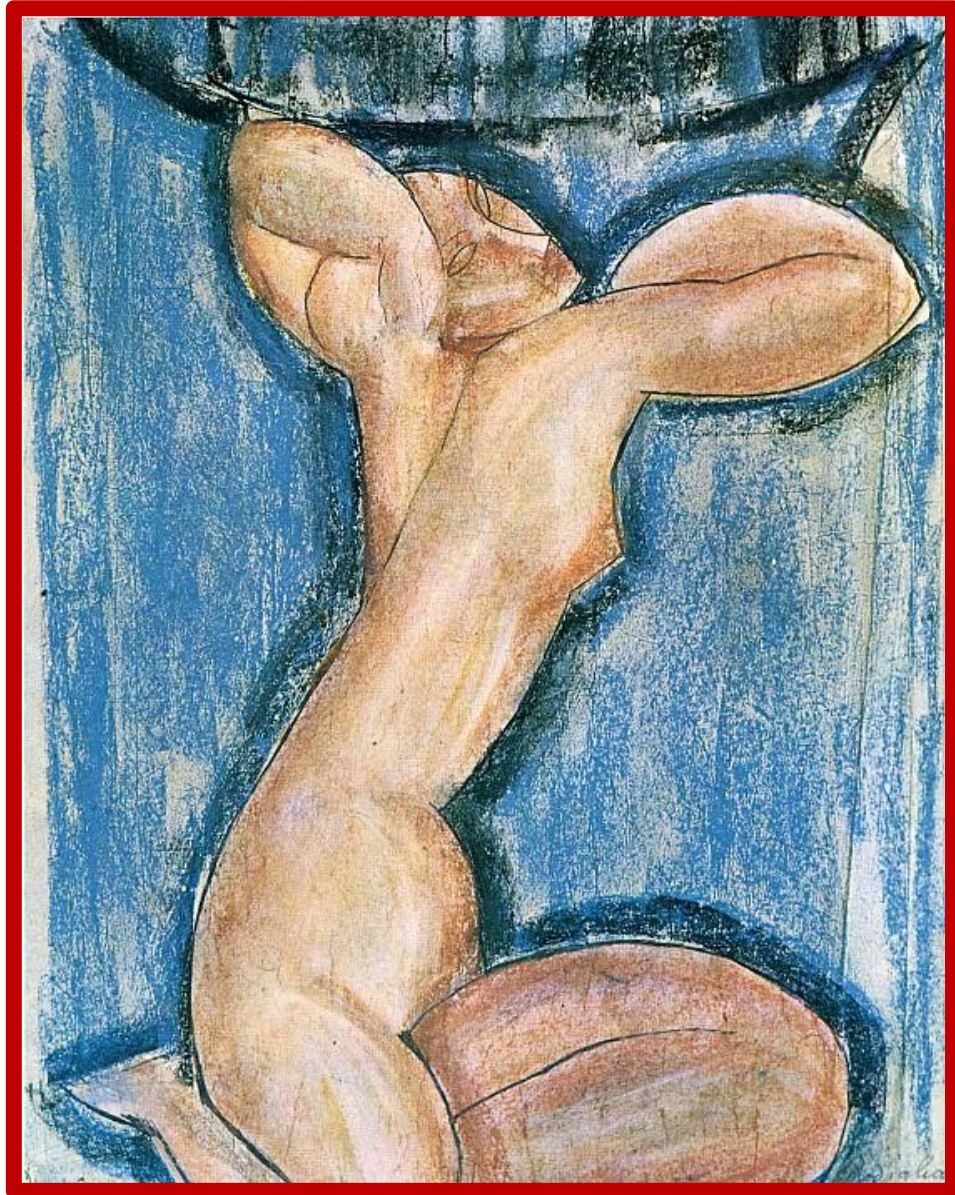
**Амедео Модильяни
«Мальчик в синей блузе»**

**Амедео Модильяни
«Сидящая обнаженная»**

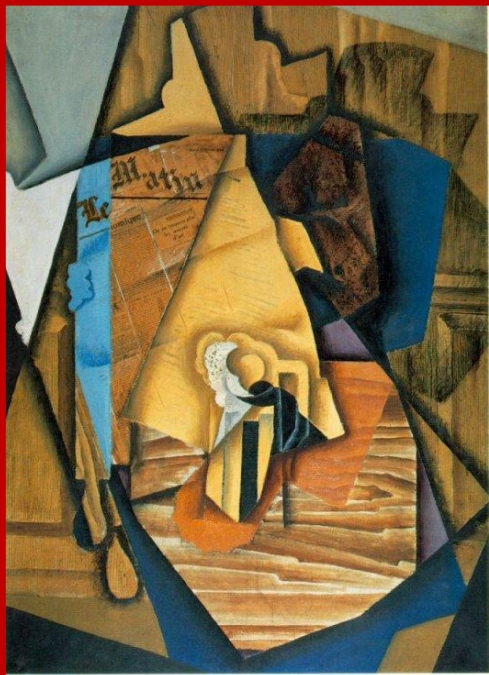

**Амедео Модильяни.
«Маленький крестьянин»**

Амедео Модильяни «Кариатида»

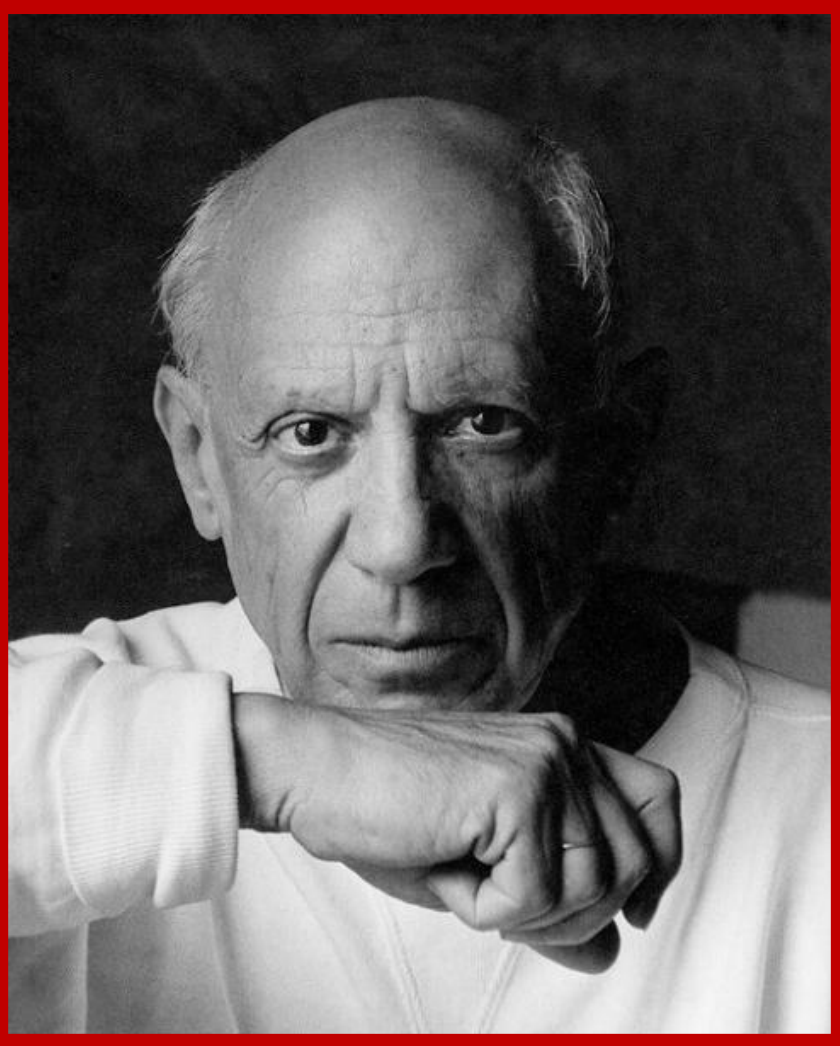
Кубизм – (от фр. куб) художественное направление первой четверти XX века, отличающееся экспериментами с конструированием объемных предметов на плоскости, разложением сложных форм на простые.

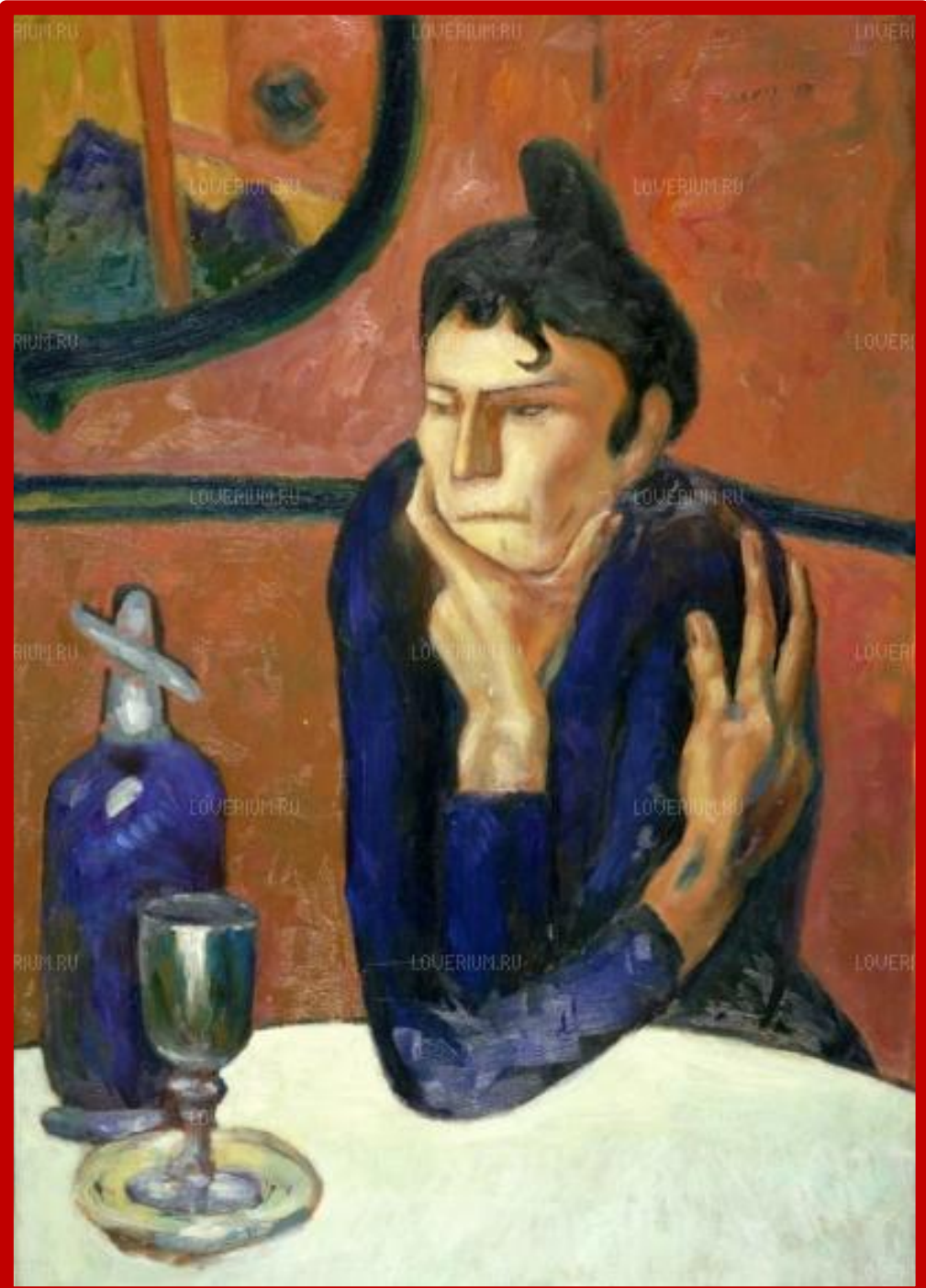
Хуан Грис.
Мужчина в кафе. 1914

1. Разложение объектов на плоскости.
2. Разнообразное комбинирование и сопоставление геометризованных плоскостей в пространстве.
3. Отказ от передачи реальности при помощи стандартной линейной перспективы и цветовоздушной среды.
4. Аналитический путь постижения действительности.
5. Отдаленное сходство с оригиналом (абстрактность предметов).
6. Изображение одного и того же предмета в одно время с нескольких точек зрения (разносторонний анализ при рассмотрении предмета).
7. Ограниченное использование цветовой палитры
8. Тональность картин сводится к серому, черному, а также коричневому тону.

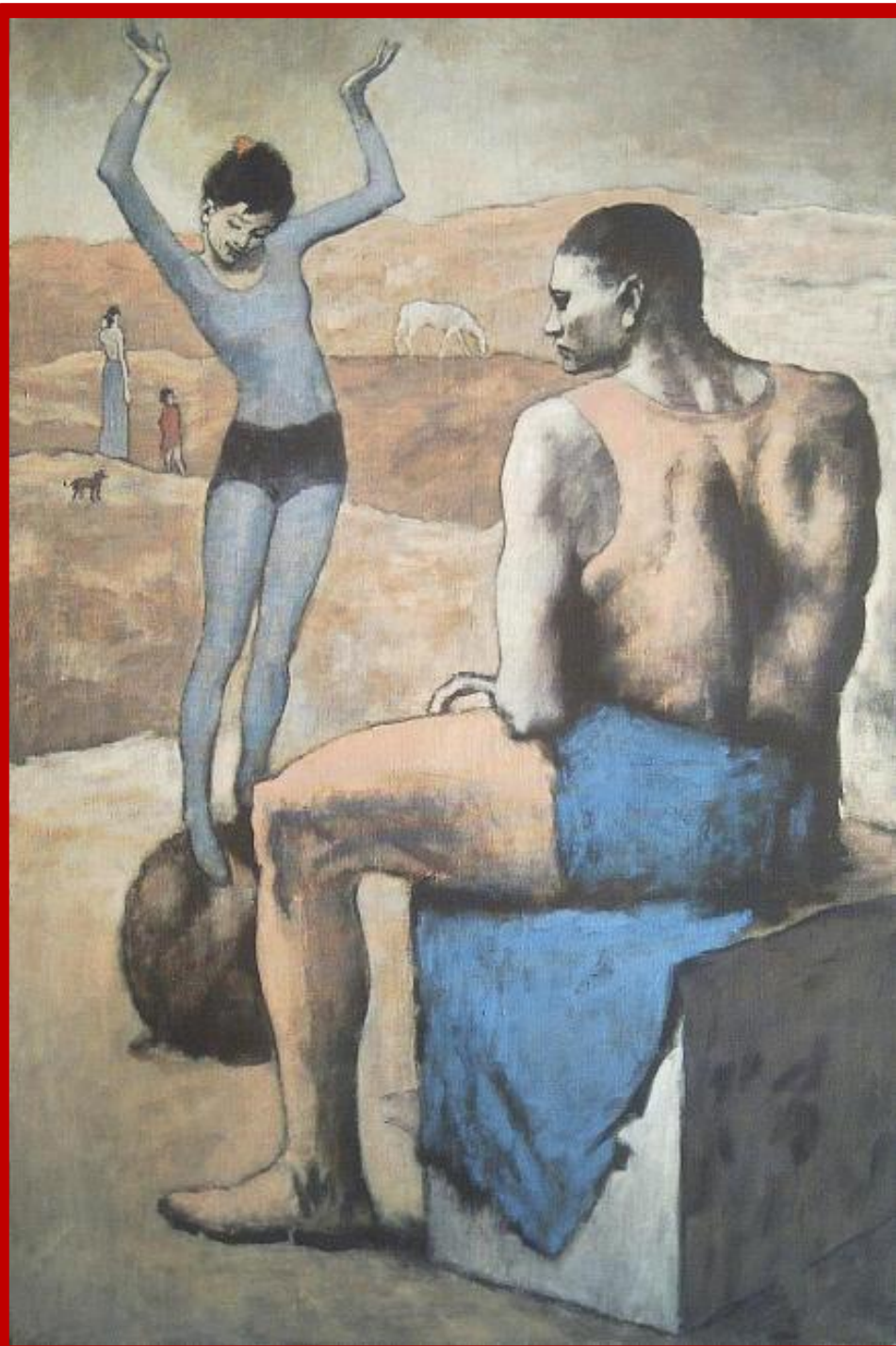
Пабло Пикассо (1881-1973) – французский художник

- **1901-1904 г.** – «голубой период» творчества художника (работы окрашены в голубые тона).
- Персонажи картин: задумчивые женщины, болезненные дети, акробаты и комедианты.
- **1904-1906 г.** – «розовый период» творчества (изысканная гамма золотисто-розовых и серебристо-голубых тонов).
- **1907 г.** – смена художественного языка чистоты и хрупкости на деформацию образов.

**П. Пикассо
"Любительница абсента"**

П. Пикассо "Девочка на шаре"

**П. Пикасо «Авиньонские
девицы»**

Пабло Пикассо. Герника.

Жорж Брак (1882-1936) – французский художник

- Начинал как художник-декоратор.
- Был близок к фовизму.
- В 1907 г., после встречи с Пикассо, резко изменил художественную манеру, стремясь к лаконизму живописных средств и геометризации предметов.
- В 1909—1912 гг. работал вместе с Пикассо над теоретическим обоснованием кубизма и стал одним из основателей этого течения.
- Создал несколько серий («Купальщицы» и др.), активно работал в жанре натюрморта.
- В 1949—1956 гг. создал цикл из восьми больших полотен «Мастерские», ставший вершиной его творчества.
- Брак создал много рисунков, гравюр и скульптурных произведений, но главное место в его творчестве занимала живопись.

**Жорж Брак.
Портрет
женщины в кресле**

Ж. Брак. Лежащая обнаженная (Купальщица VI)

Жорж Брак. "Мастерская художника 1"

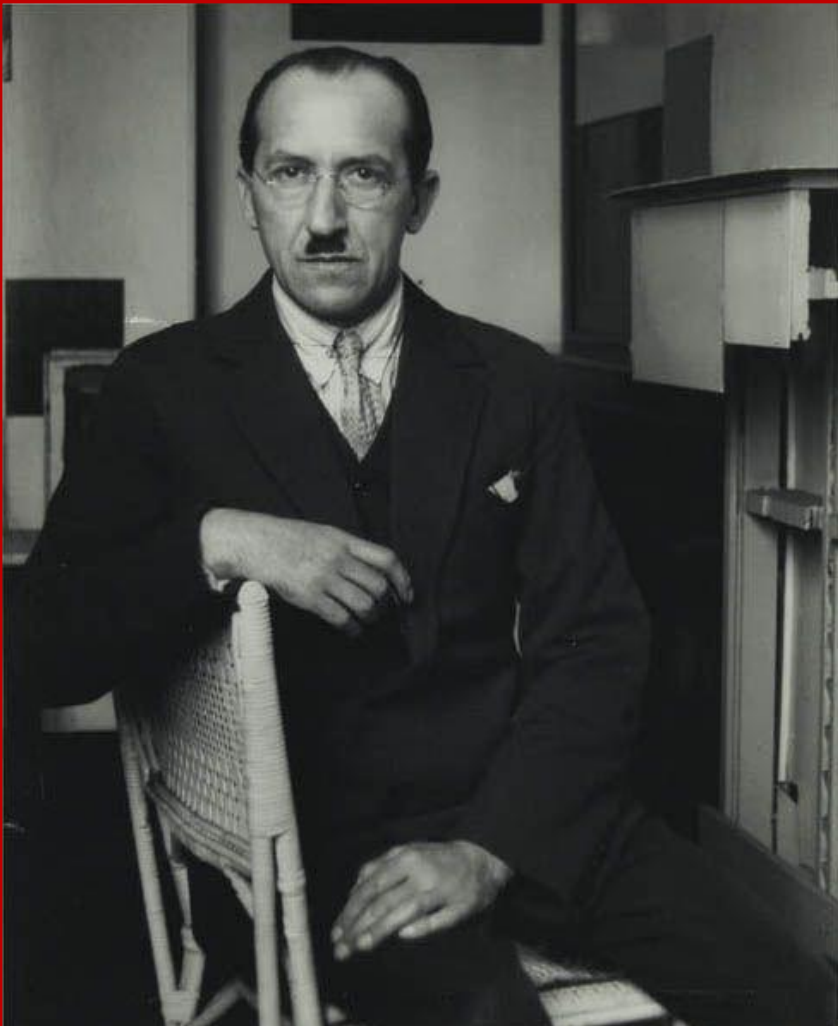
Жорж Брак. "Мастерская художника 2"

Абстракционизм – (лат. *abstraction* — удаление, отвлечение) направление в изобразительном искусстве XX века, отказавшееся от реальности, как предмета творчества. Возникло в 1910-х гг., наибольшего распространения получило в 1940-1960-х гг.

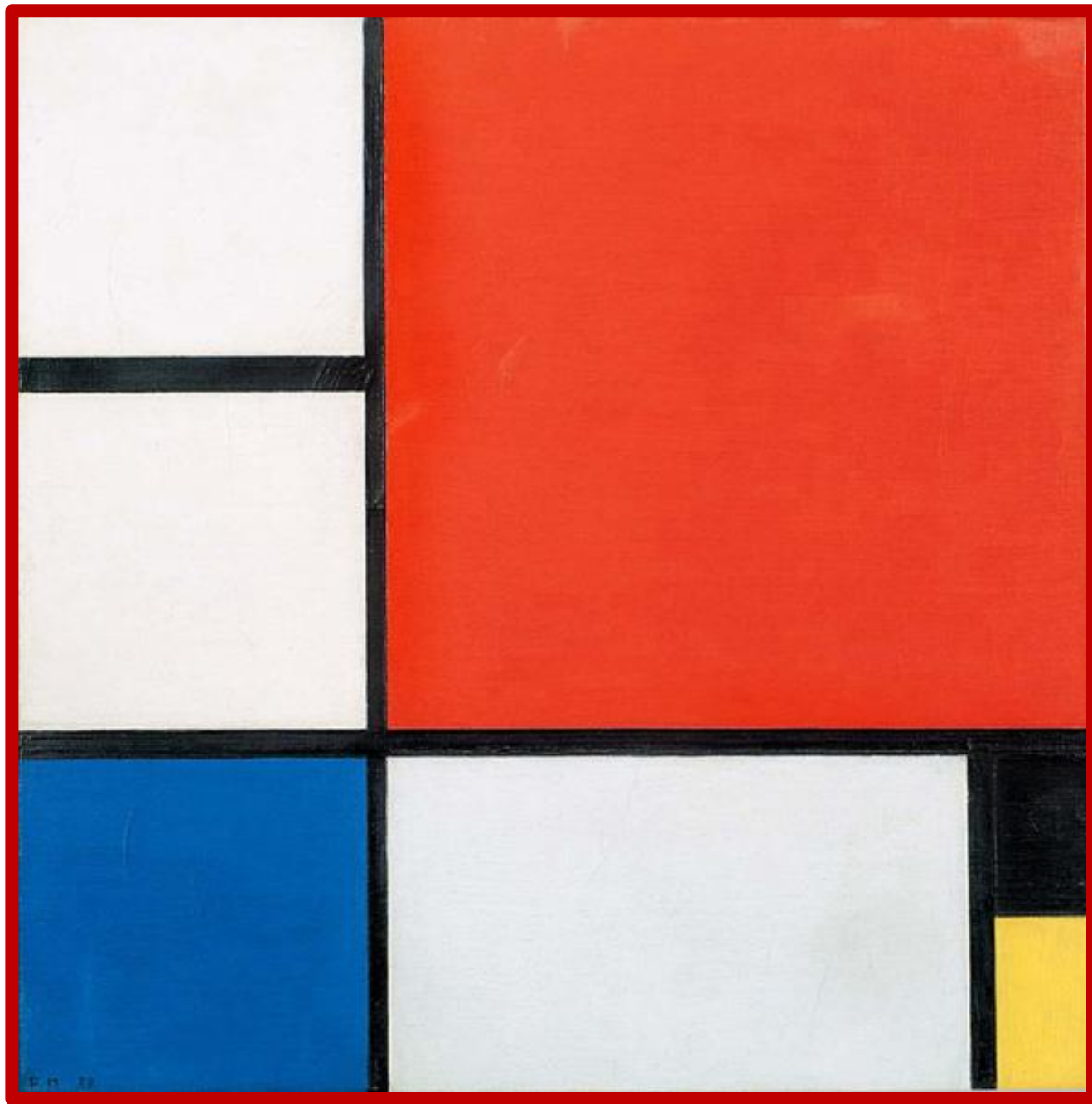
1. Отказ от изображения реальных вещей и форм.
2. Направлен на то, чтобы вызвать у человека определённые эмоции и ассоциации.
3. Попытка выразить гармонию цвета, форм, линий, пятен и так далее.
4. Все формы и цветовые сочетания, которые находятся в периметре изображения, имеют идею, своё выражение и смысловую нагрузку.
5. Всё в абстракции подчинено определённым правилам выражения.
6. Подразделяется на множество видов, стилей и жанров: *(Лучизм, Неопластицизм, Орфизм, Супрематизм, Систематизм, Ташизм, Абстрактный экспрессионизм, Геометрическая абстракция и др.)*.
7. Полный переход от рамок и ограничений к полной свободе выражения.
8. Художник ничем не связан, он может писать не только людей, бытовые и жанровые сцены, но даже мысли, эмоции, ощущения и использовать для этого любые формы выражения.
9. Абстракционизм - живопись личного переживания, долгое время находился в андеграунде (его высмеивали и даже подвергали осуждению и цензуре, как искусство не имеющее никакого смысла).

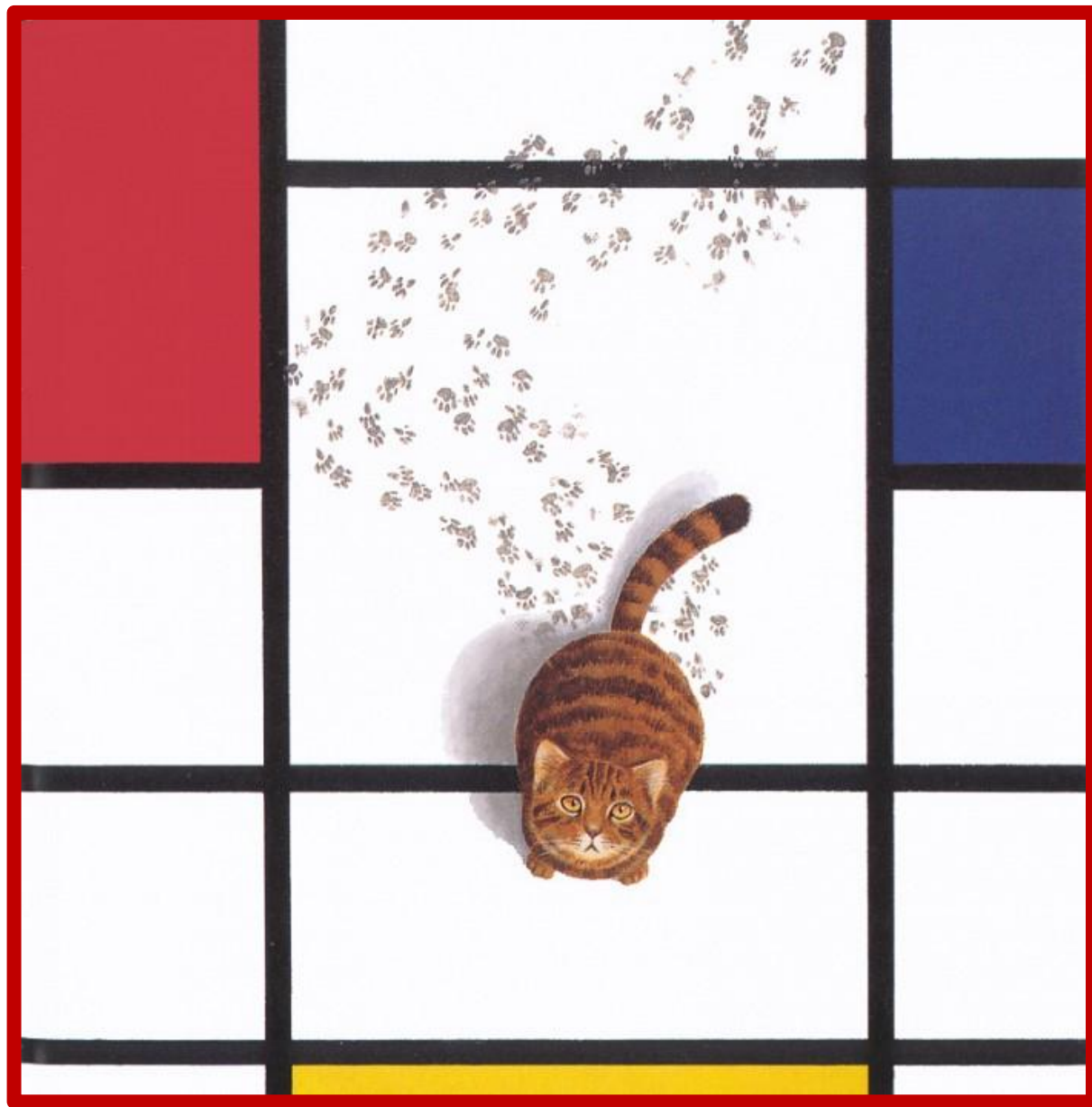
Пит (Питер Корнелис) Мондриан (1872-1944) – голландский художник

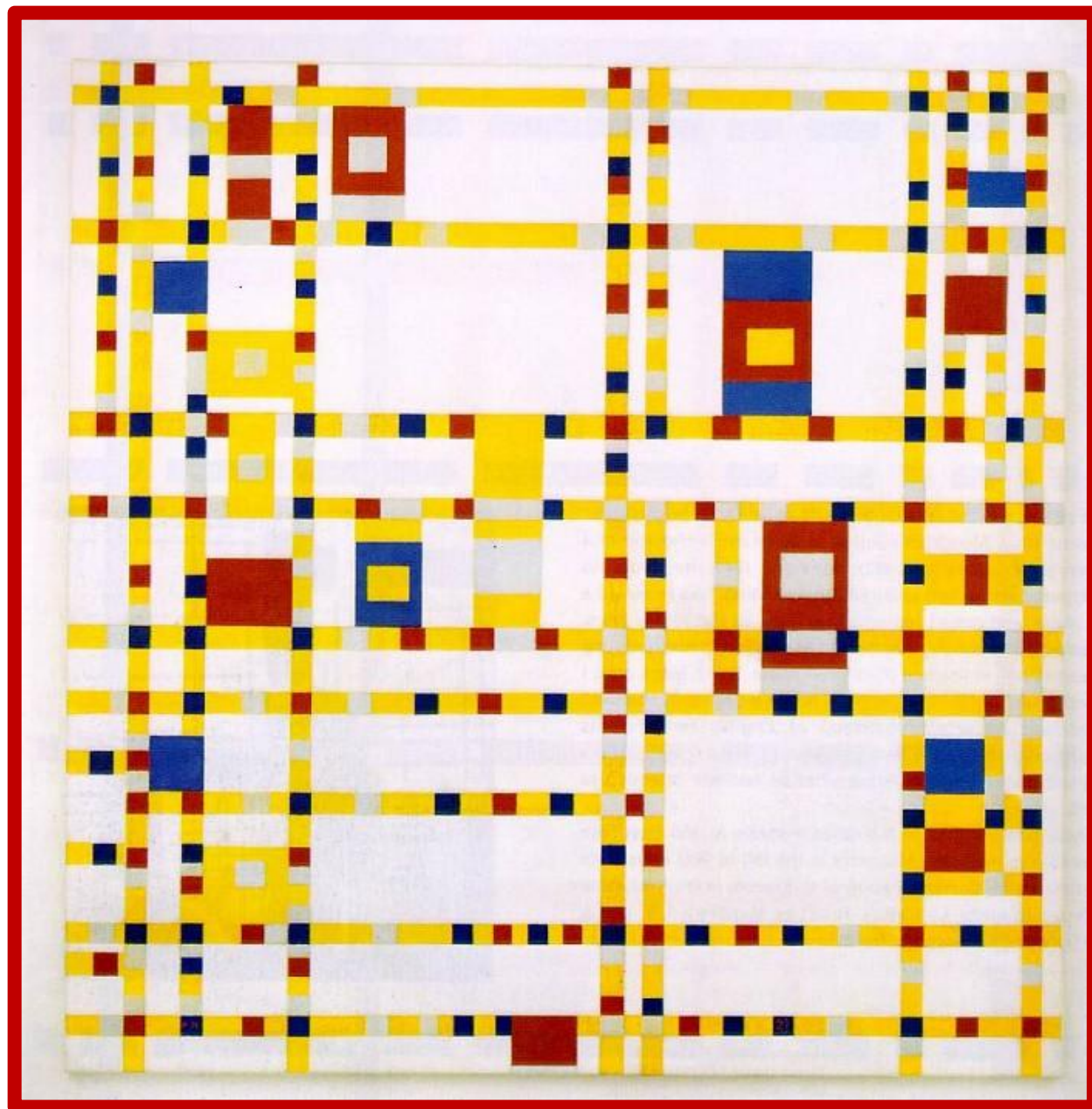
- Родом из Голландии.
- С 1915 г. писал абстрактные полотна.
- Желал выразить мистическую «чистую реальность», свободную от каких-либо привнесенных человеческих переживаний и эмоционального восприятия мира.
- Его полотна – комбинация прямолинейных, геометрических фигур, раскрашенных в основные цвета спектра – синий, красный, желтый, дополненные «нецветами» – черным, белым и серым, и разграниченные черной контурной линией.

Пит Мондриан. Композиция 2 из красного, синего и желтого.

Пит Мондриан «Дерзкая особа»

Пит Мондриан «Бродвейское буги-вуги»

Сюрреализм – (от фр. сверхреализм) художественное направление XX века, провозгласившее источником искусства подсознание человека, его сновидения, галлюцинации, инстинкты, освобожденные от контроля разума.

«Сюрреализм не побоялся стать догмой абсолютного бунта, тотального неподчинения, саботажа, возведенного в правило, и если он чего-либо ожидает, то только от насилия. Простейший сюрреалистический акт состоит в том, чтобы с револьвером в руке выйти на улицу и стрелять наугад, сколько можно, в толпу».

Освобождение от морали и призывы к бессмысленному насилию – характерный итог духовных исканий сюрреалистов.

Огромное влияние на творчество сюрреалистов оказала теория психоанализа австрийского психолога Зигмунда Фрейда (1856-1939)

Сюрреализм

1. **Основное понятие - сюрреальность - совмещение сна и реальности.**
2. **Сюрреальность - обдуманый метод высказывания идей, стремящихся разорвать обыденные представления.**
3. **Абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов посредством коллажа и технологии «ready-made».**
4. **Сюрреалисты были вдохновлены радикальной левой идеологией, однако революцию они предлагали начать со своего сознания.**
5. **Искусство - основной инструмент освобождения.**
6. **Духовное возвышение и отделение духа от материального.**
7. **Одними из важнейших ценностей являлись свобода и иррациональность.**
8. **Сюрреализм коренился в символизме.**
9. **Иррациональная эстетика, фантасмагорические формы.**
10. **Выполнение работ под воздействием гипноза, алкоголя, наркотиков или голода, ради того, чтобы достичь глубин своего подсознания.**
11. **Тематики: эротика, ирония, магия и подсознание.**

Андре Бретон (1898-1965) – французский поэт, врач-психиатр, теоретик сюрреализма

- **Заинтересовался теорией З. Фрейда о подсознательном и инстинктивным в человеческом «я».**
- **Призвал художников по-новому высветить «сверхреальность», скрытую в тайниках подсознания.**
- **Рекомендовал абстрагироваться от внешнего мира, писать автоматически и быстро, «без заранее намеченной темы», освободив себя от какого-бы то ни было контроля со стороны рассудка.**

Стихотворение «Занавеска»

Ловушки души после гашения калорифера белого меридиан таинств
Шатун корабля
Занавеска
Красивые водоросли севшие на мель имеются всех цветов
Содрогания возвращаясь вечером
Две головы как чаши весов

(Перевод Л. Андреева)

Сальвадор Дали (1904-1989) – испанский художник

- С поразительной легкостью писал огромные полотна, оформлял театральные постановки и кинофильмы, сотрудничал с домами моды, рисовал витрины и создавал интерьеры магазинов.
- Его работы выполнены технически безупречно, с явным математически точным расчетом аналитика, имеющего прекрасное представление о психологии восприятия публикой того или иного сюжета.

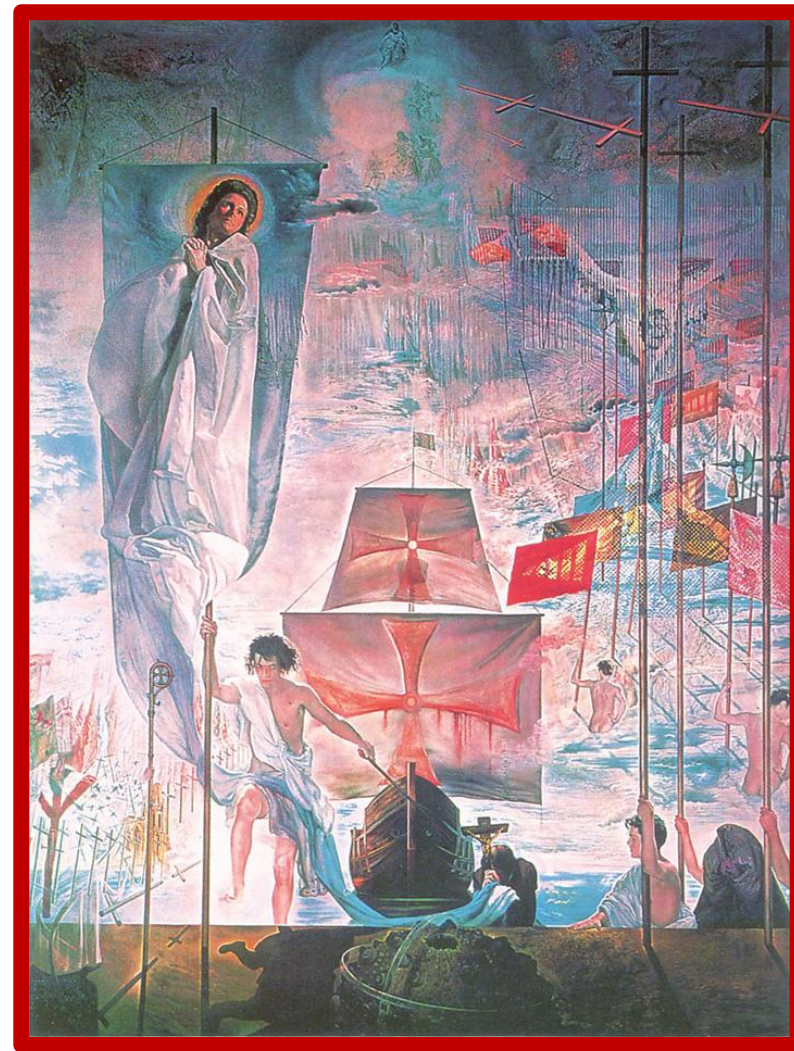
С. Дали. Постоянство памяти

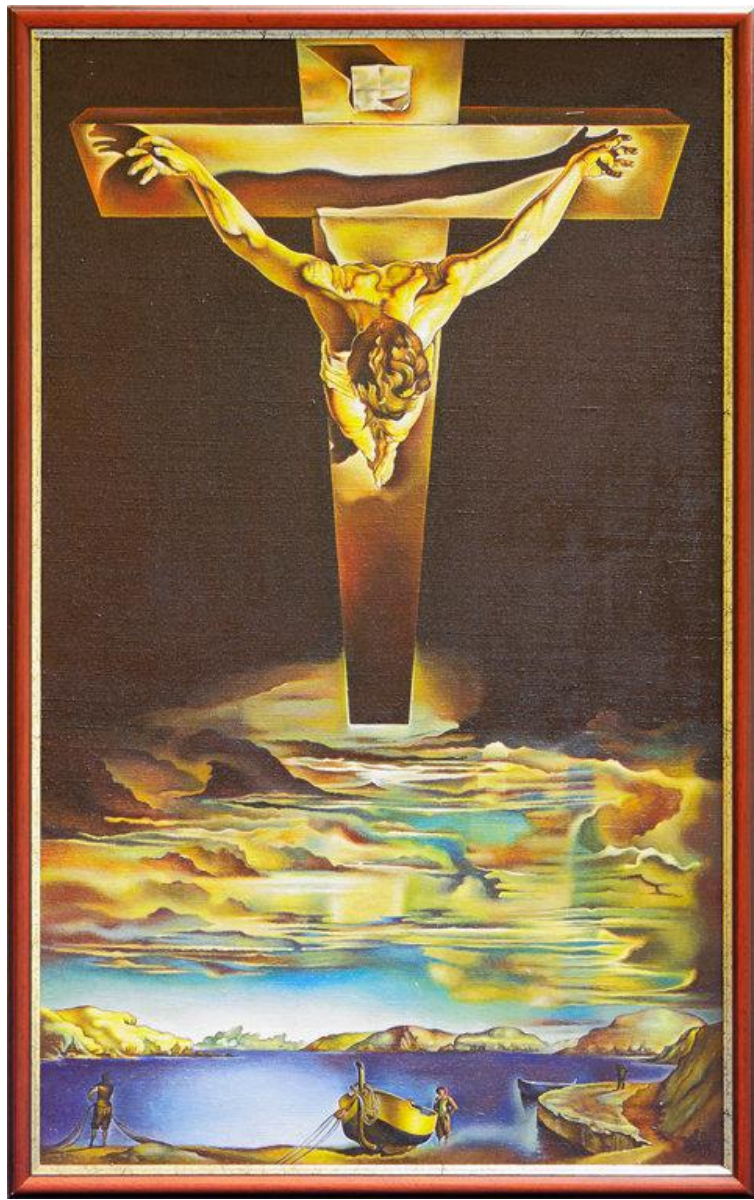
Сальвадор Дали «Предчувствие гражданской войны»

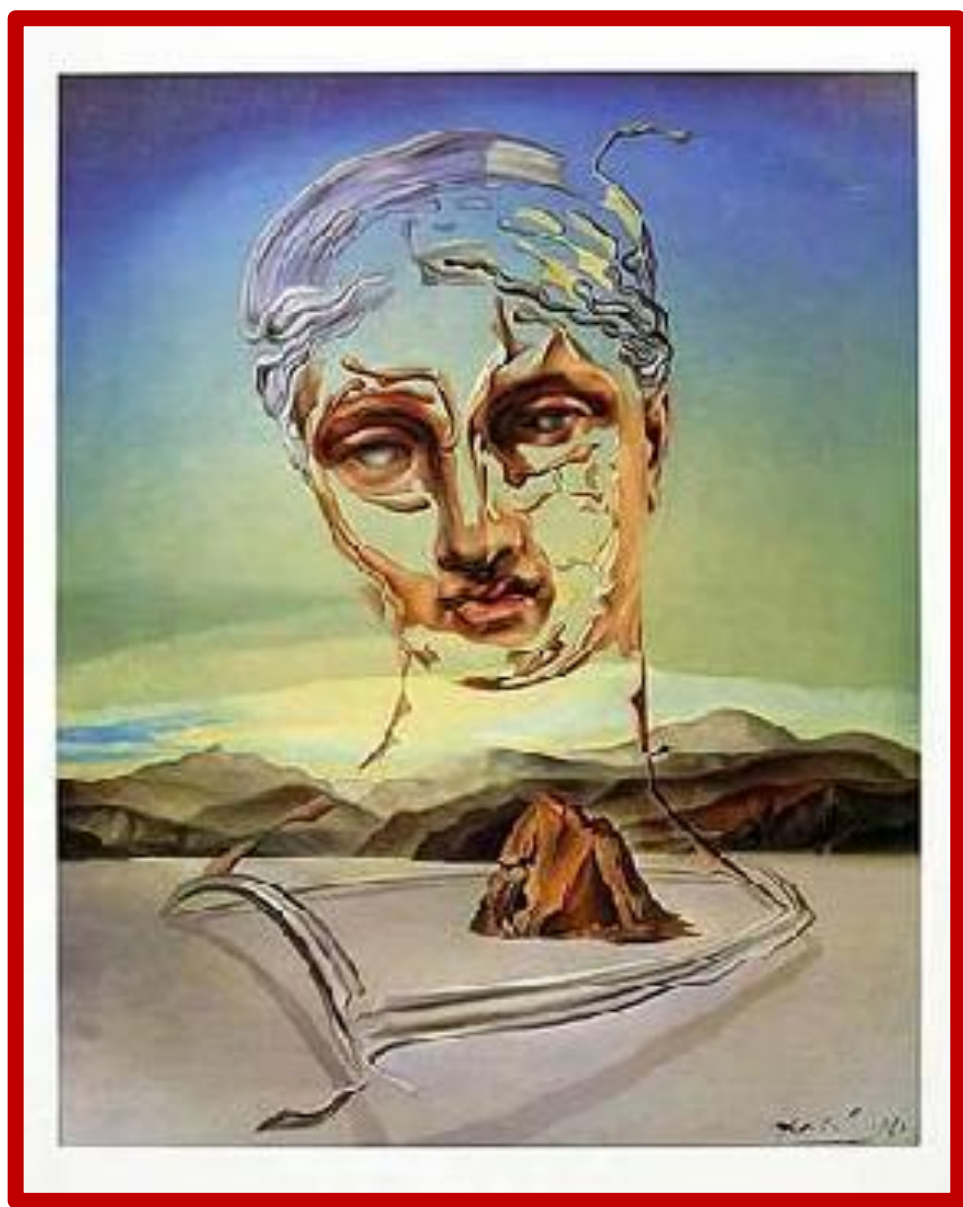
**Сальвадор Дали
«Сон вызванный
полетом пчелы вокруг
граната за секунду до
пробуждения»**

**Сальвадор Дали
«Открытие Америки»**

**Сальвадор Дали
«Христос Святого Иоанна на кресте»**

С. Дали «Рождение божества»

**Сальвадор Дали.
«Лов голубого тунца»**

Домашнее задание

Сообщения