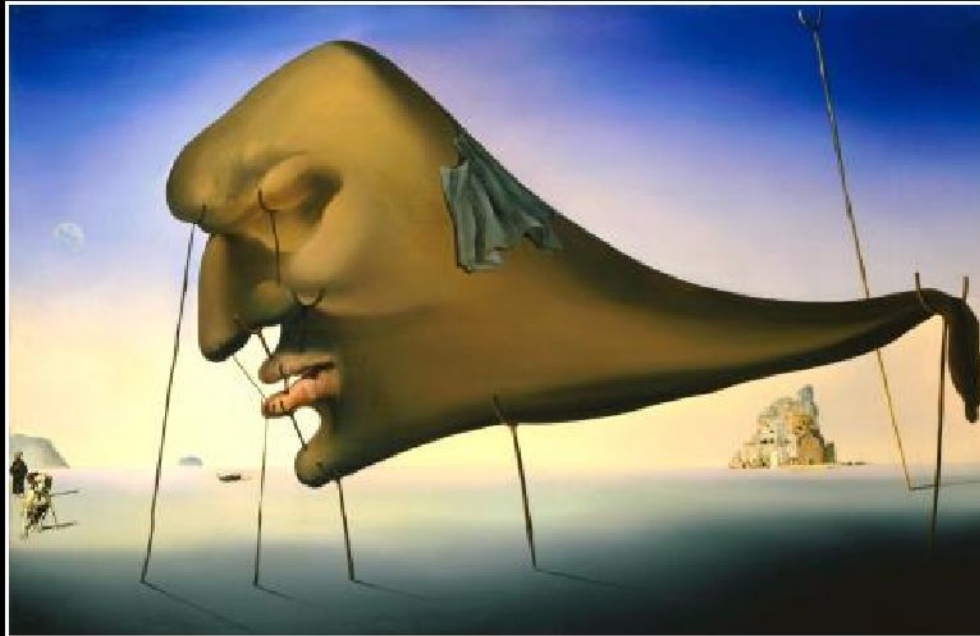

СЮРРЕАЛИЗМ

Содержание

1. Сюрреализм
2. История развития сюрреализма
3. Дадаизм
4. Философия и психология
5. Появление сюрреализма
6. Жоан Миро
7. Рене Магритт
8. Сальвадор Дали
9. Детство и годы обучения Дали (1904-1928)
10. Период сюрреализма Дали (1928-1947)
11. Библейские сюжеты и использование классического наследия Дали (1948-1989)
12. Скульптура и дизайн Сальвадора Дали
13. Домашнее задание
14. Список использованных источников и литературы
15. Аннотация

Сюрреализм

Сальвадор Дали
«Сон», 1937

Сюрреализм (от фр. «сверхреализм») – направление в искусстве XX века, провозгласившее источником искусства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации).

Реальные существа и предметы выступают здесь в необычных сочетаниях, возникают фантастические образы, напоминающие видения или сны.

История развития сюрреализма

Иероним Босх
«Сад земных наслаждений» (фрагмент),
1500-1510

Истоки сюрреализма

Истоки сюрреализма можно обнаружить даже в искусстве прошлых веков в виде использования приема гиперболизации (преувеличения), а также языка символов и аллегорий.

Ярким примером подобного искусства является творчество Иеронима Босха и Франсиско Гойи.

Марсель Дюшан
«Мона Лиза с усами», 1919

Дадаизм

В предысторию сюрреализма включается направление дадаизм, возникшее после Первой мировой войны. Основным принципом дада становится иррациональность.

Сюрреалисты стали использовать художественные приемы дада: «реди-мейд», автоматическое письмо, совмещение в одном изображении образов, лишенных логических взаимосвязей.

Марсель Дюшан
«Велосипедное колесо», 1913

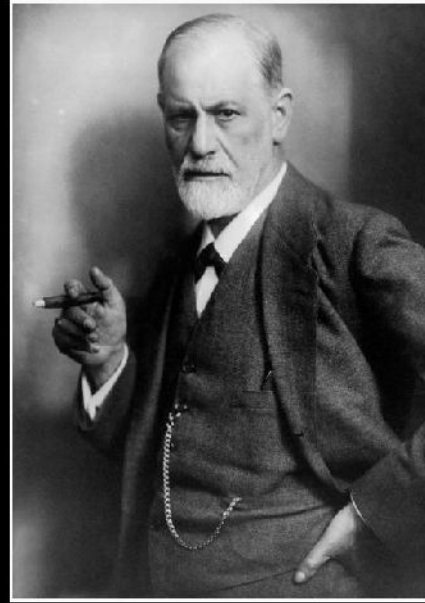

Марсель Дюшан
«Фонтан», 1917

Философия и психология

Анри Бергсон
(1859-1941)

Зигмунд Фрейд
(1856-1939)

Теории сюрреалистов основываются на философии Анри Бергсона, который считал, что суть явлений можно постичь не разумом, а только интуицией.

Влияние на сюрреалистов оказал принцип психоанализа, разработанный психологом Зигмундом Фрейдом. Он использовал метод свободных ассоциаций для понимания подлинных причин поступков человека.

Появление сюрреализма

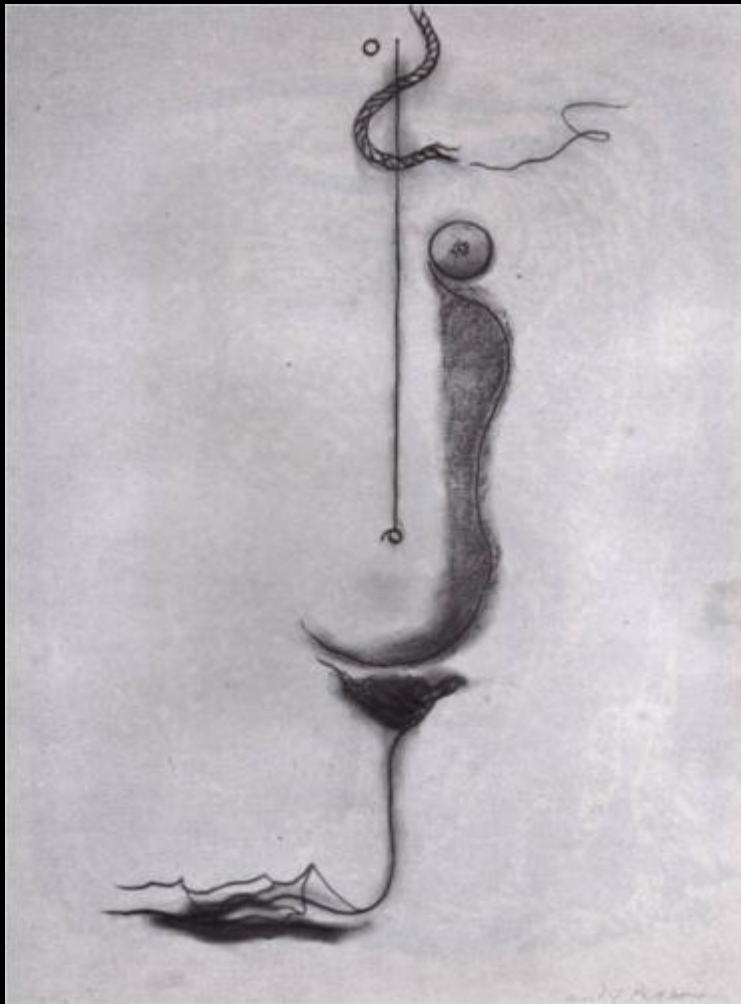

Балет «Парад», 1917

*(стихи Ж. Кокто, музыка Э. Сати,
хореограф Л. Мясин, оформитель П. Пикассо)*

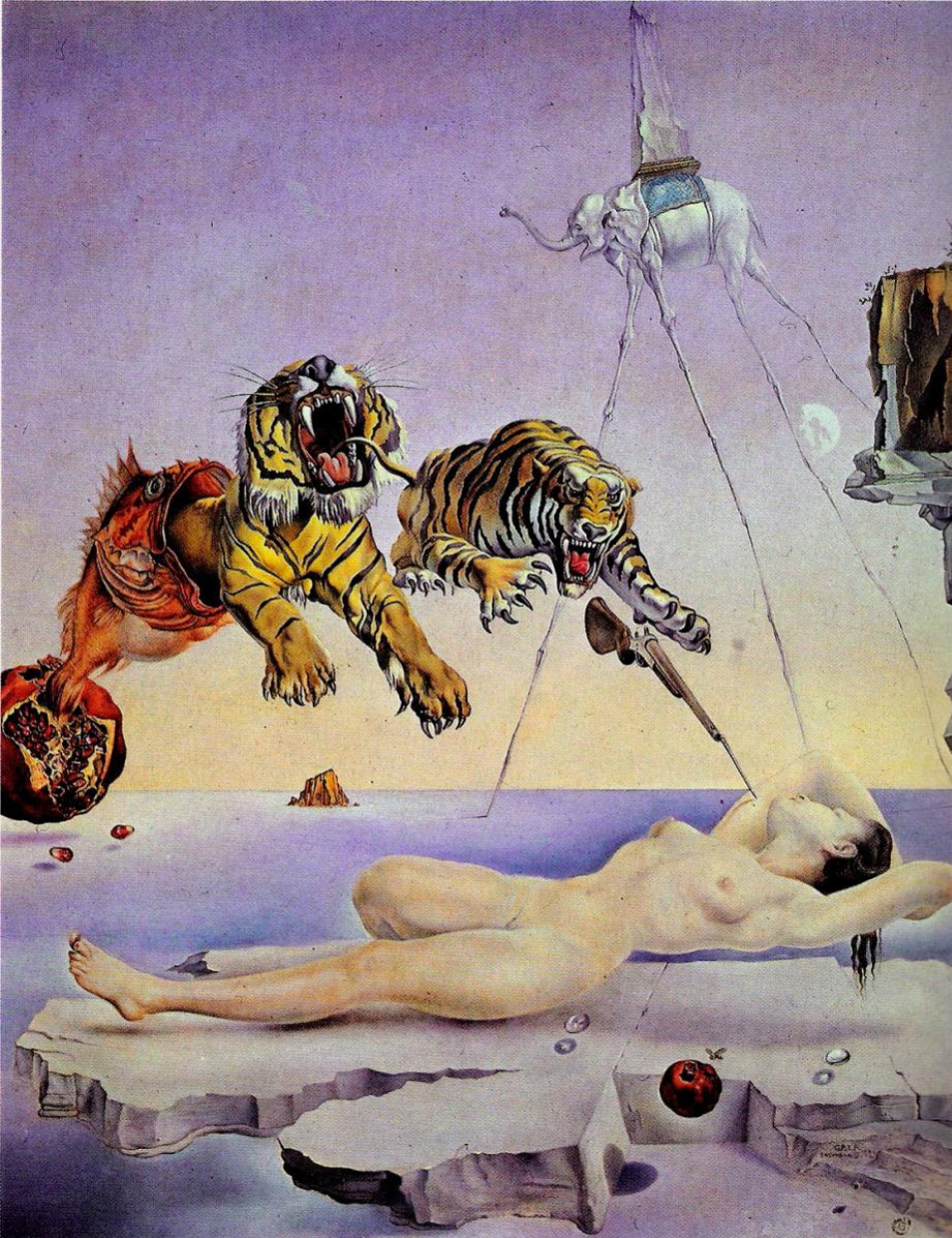
1917 года поэт Гийом Аполлинер придумал и впервые употребил термин «сюрреализм» в своём манифесте «Новый дух», написанном к скандально нашумевшему балету «Парад».

В 1924 году французским писателем Андре Бретоном был опубликован «Манифест сюрреализма».

Где-то к 1919 году сближаются Андре Бретон, Луи Арагон и Филипп Супо. Их можно назвать родоначальниками нового течения, которое начинает формироваться после выхода «Магнитных полей» Андре Бретона и Филиппа Супо в мае 1920 года. В этой книге проявилась главная художественная идея

Автоматические рисунки делал Андре Массон. Он «калякал» ручкой или карандашом по листу, пока из линий и пятен не начинали вырисовываться образы.

Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения Сальвадор Дали
1944, 51×40.5 см

Сон для сюрреалистов выступает в некотором роде откровением. Стоит вспомнить Сальвадора Дали, который принимался за работу сразу же после пробуждения, когда мозг еще полностью не освободился от образов подсознания. Иногда он даже просыпался среди ночи с этой же целью. Этот метод соответствует одному из приемов психоанализа — записи сновидений сразу же после пробуждения. Считается, что с течением некоторого времени сознание притупляет, искажает, трансформирует

Сюрреалисты стремятся освободить Я, подавленное реальностью. Такое искусство призвано дать человеку возможность овладеть своей внутренней сущностью, о которой он ничего не знает. Тот же «папа» сюрреализма Бретон говорил, что от гнетущей реальности некуда бежать, кроме как в детство, сон и фантазии. Стоит также отметить, что сферой деятельности сюрреалистов было не только искусство, они хотели

Жоан Миро **(1893 – 1983)**

*Испанский живописец, график,
скульптор. Один из представителей
сюрреализма и абстрактного
искусства.*

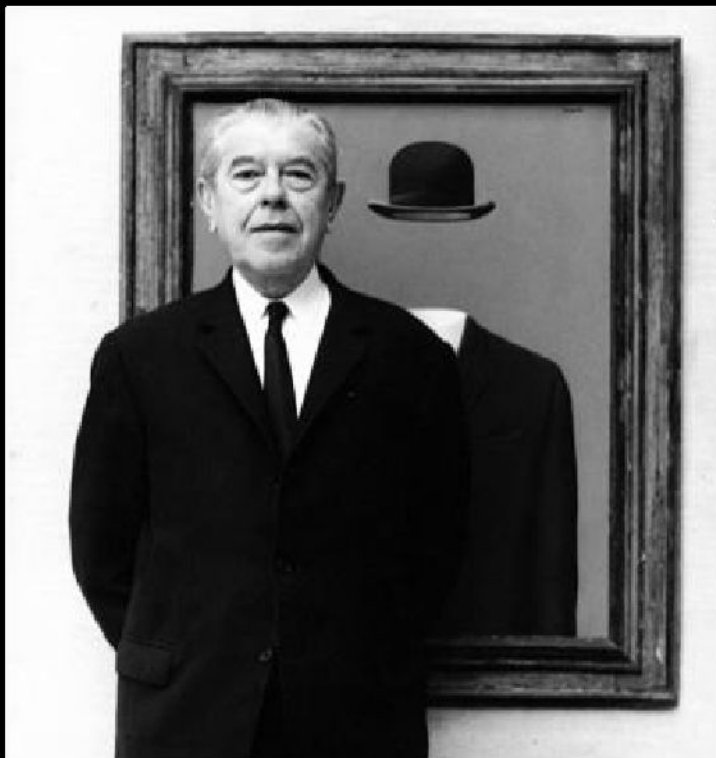
Жоан Миро «Вспаханное поле», 1924

Жоан Миро «Каталонский пейзаж», 1924

Жоан Миро «Карнавал арлекина», 1924

Рене Магритт
(1898 – 1967)

*Бельгийский художник-сюрреалист.
Известен как автор остроумных и
вместе с тем поэтически
загадочных картин.*

Рене Магритт «Фальшивое зеркало», 1928

Рене Магритт «Шедевр, или Мистерия горизонта», 1955

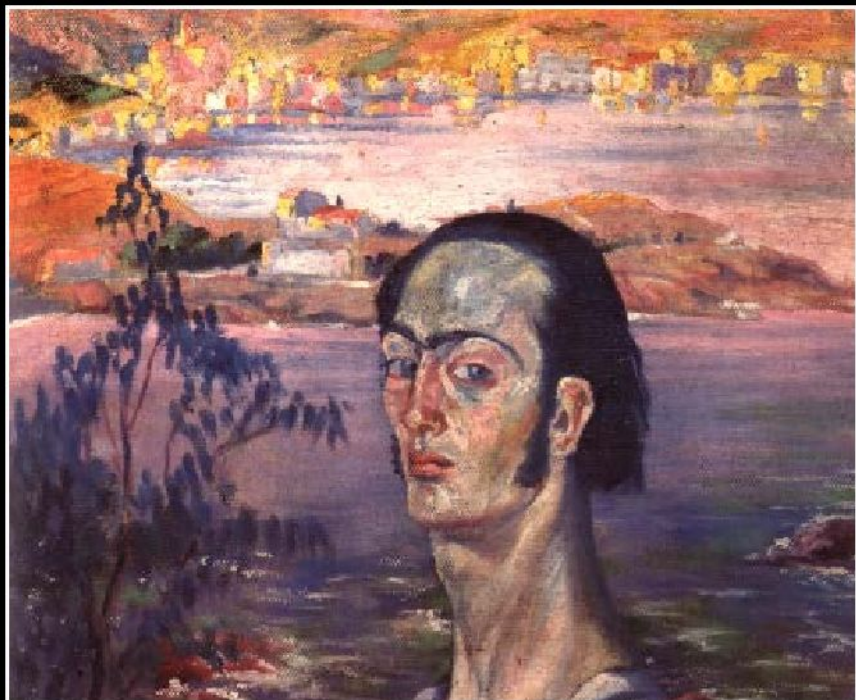
Рене Магритт «Сын человеческий», 1964

Сальвадор Дали (1904 – 1989)

Испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма.

Его жизнь и творчество представляют собой эпатаж общепринятых социальных и эстетических норм.

Сальвадор Дали
«Автопортрет с рафаэлевской шеей»,
1922-1923

Детство и годы обучения **(1904-1928)**

Родился в испанском городе Фигерас в семье зажиточного нотариуса.

С 1922 учился в мадридской Королевской академии изящных искусств «Сан Фернандо».

В 1926 отправляется в Париж, где познакомился как с классическим искусством, так и с важнейшими современными направлениями.

Сальвадор Дали «Молодая девушка стоящая у окна», 1925

Сальвадор Дали «Кубический автопортрет», 1926

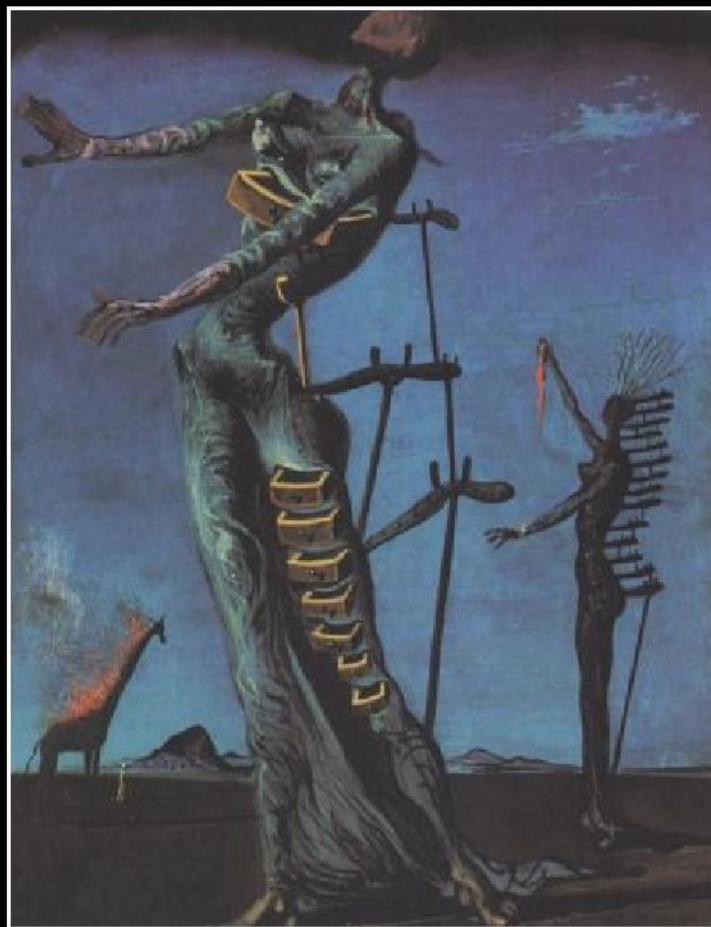
**Период сюрреализма
(1928-1947)**

Сальвадор Дали «Постоянство памяти», 1931

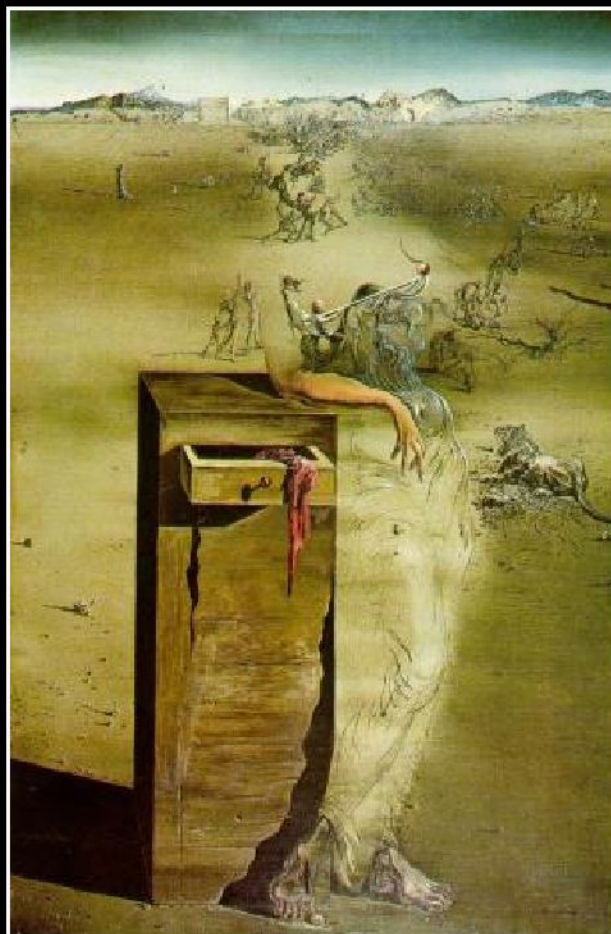
Сальвадор Дали «Предчувствие гражданской войны», 1936

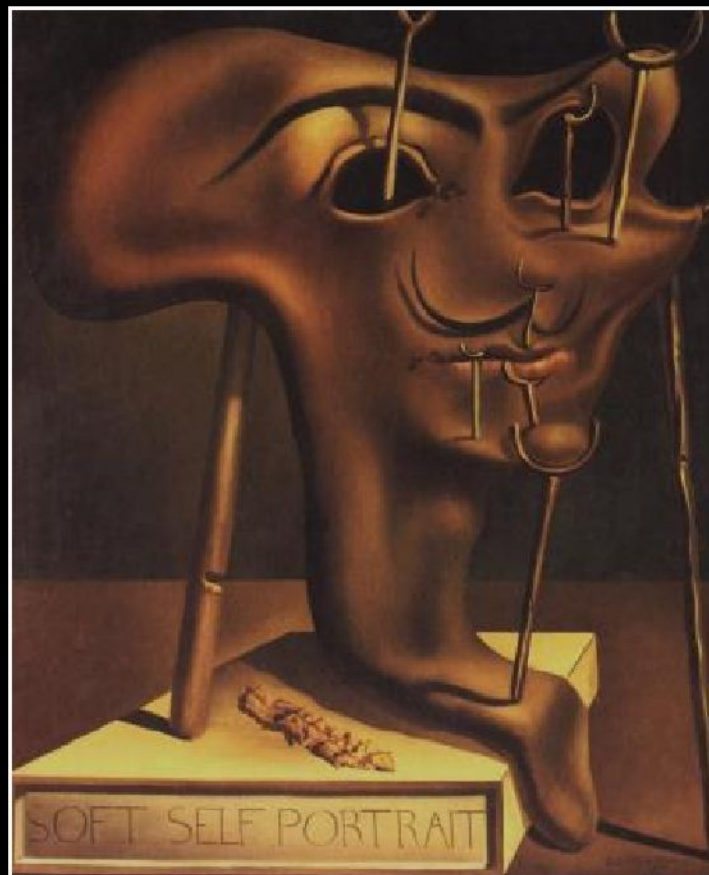
Сальвадор Дали «Пылающий жираф», 1936-1937

Сальвадор Дали «Сон», 1937

Сальвадор Дали «Испания», 1938

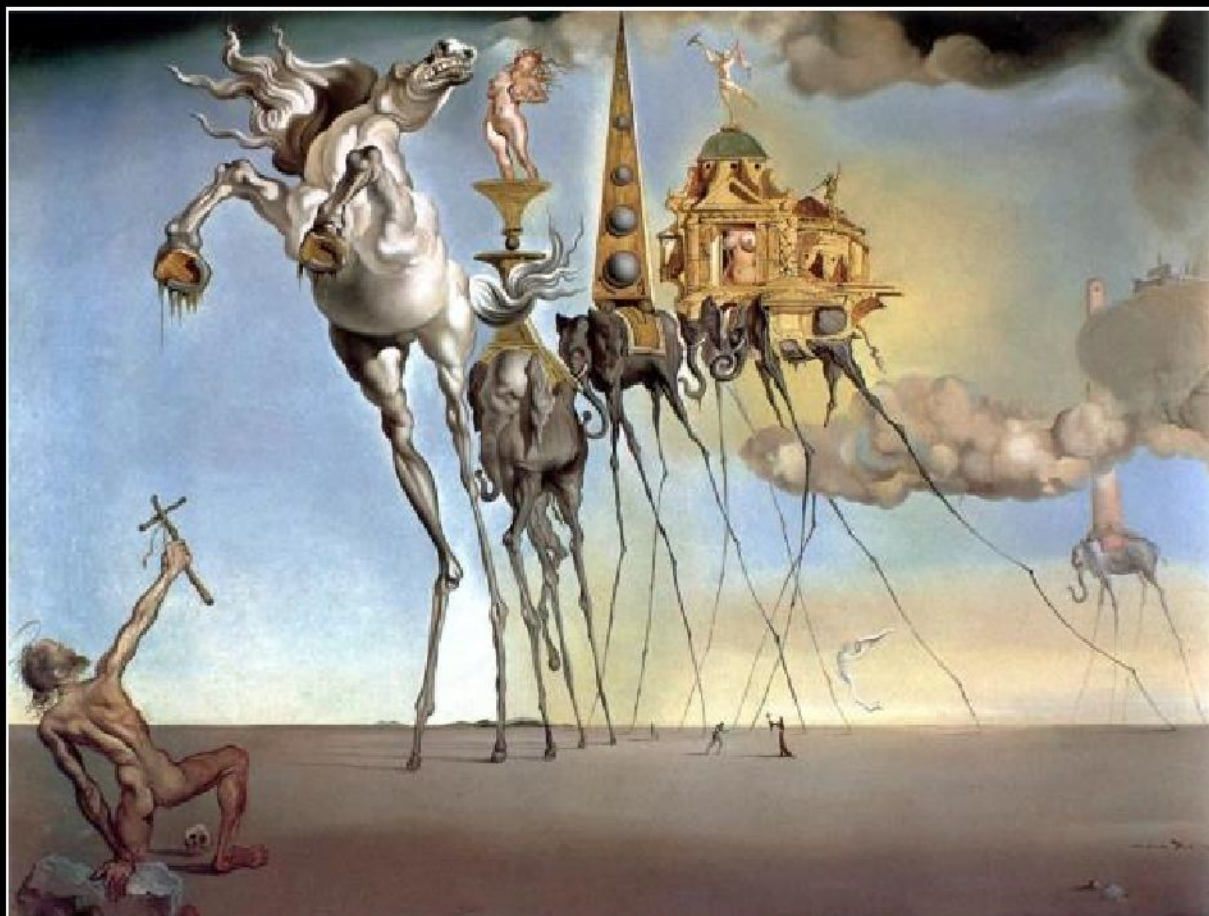

Сальвадор Дали «Мягкий автопортрет», 1941

Сальвадор Дали

«Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения», 1944

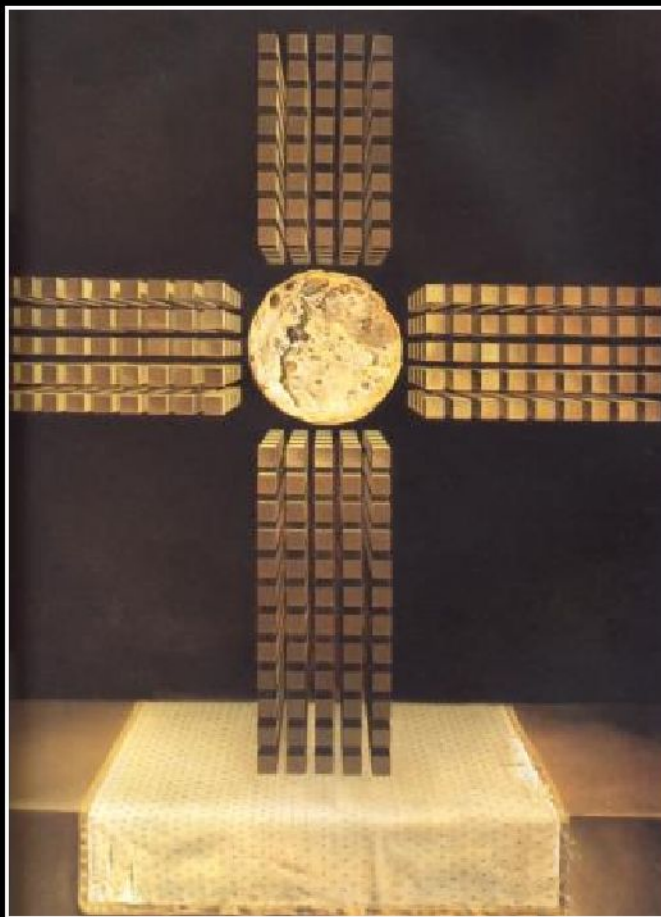

Сальвадор Дали «Искушение св. Антония», 1946

**Библейские сюжеты
и использование классического наследия
(1948-1989)**

Сальвадор Дали «Христос Сан Хуана де ла Круса», 1951

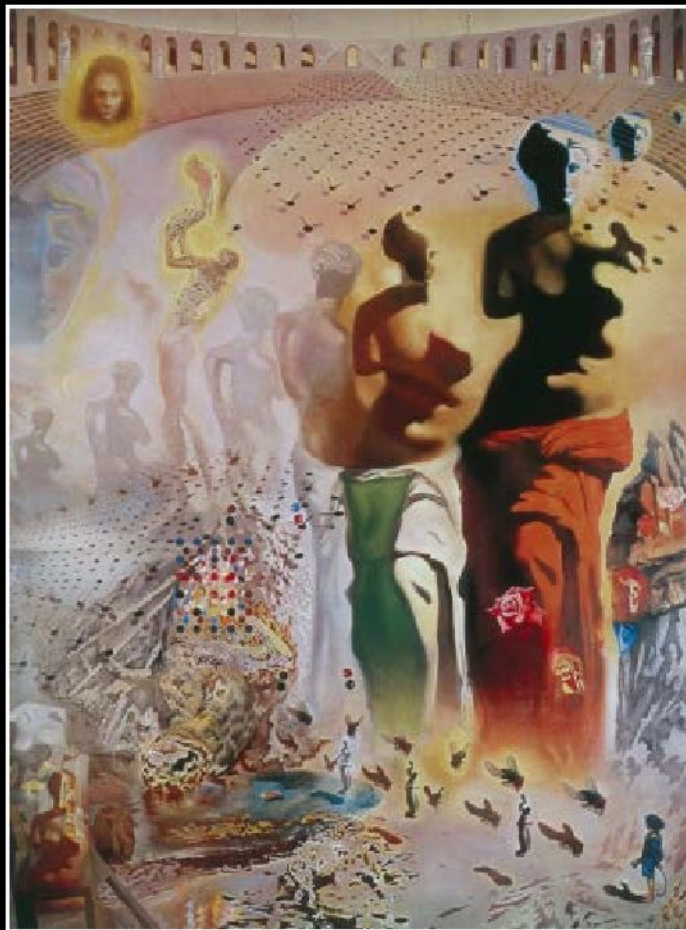
Сальвадор Дали «Атомный крест», 1952

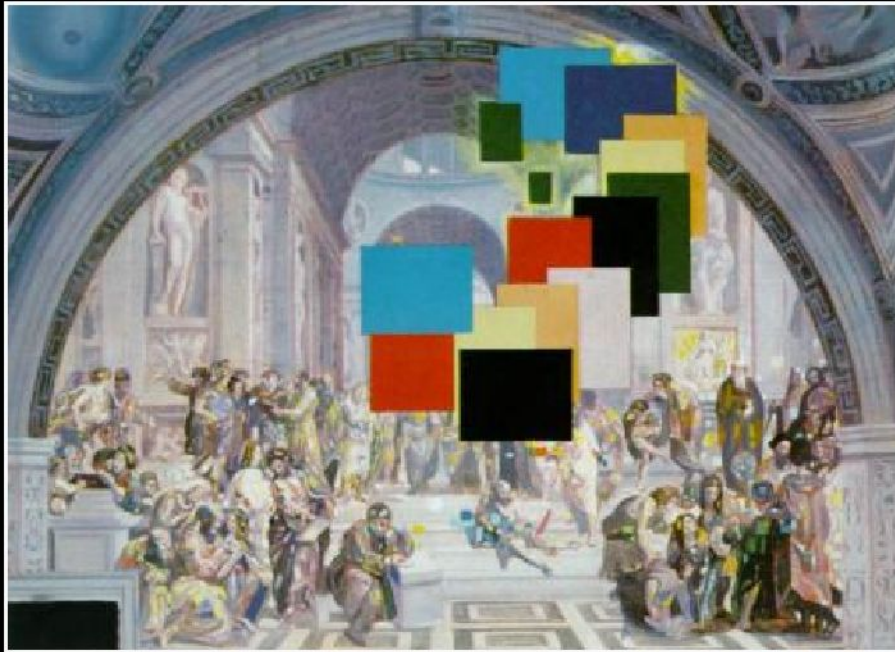
Сальвадор Дали «Тайная вечеря», 1955

Сальвадор Дали «Тайная вечеря», 1955

Сальвадор Дали «Галлюцинирующий тоreadор», 1969-1970

Сальвадор Дали «Афинская школа и пожар в Барго», 1979-1980

Скульптура и дизайн

Сальвадора Дали

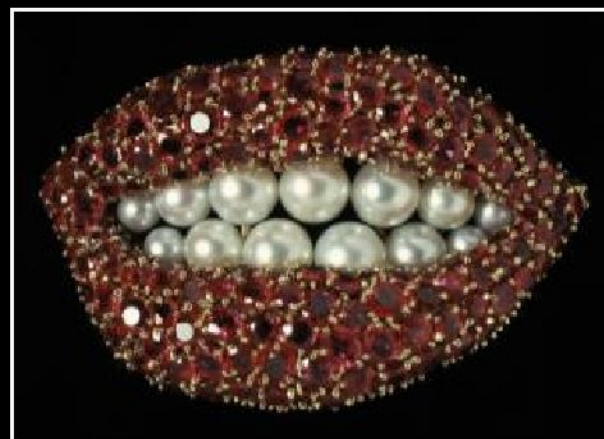
Сальвадор Дали «Ретроспективный бюст женщины», 1933

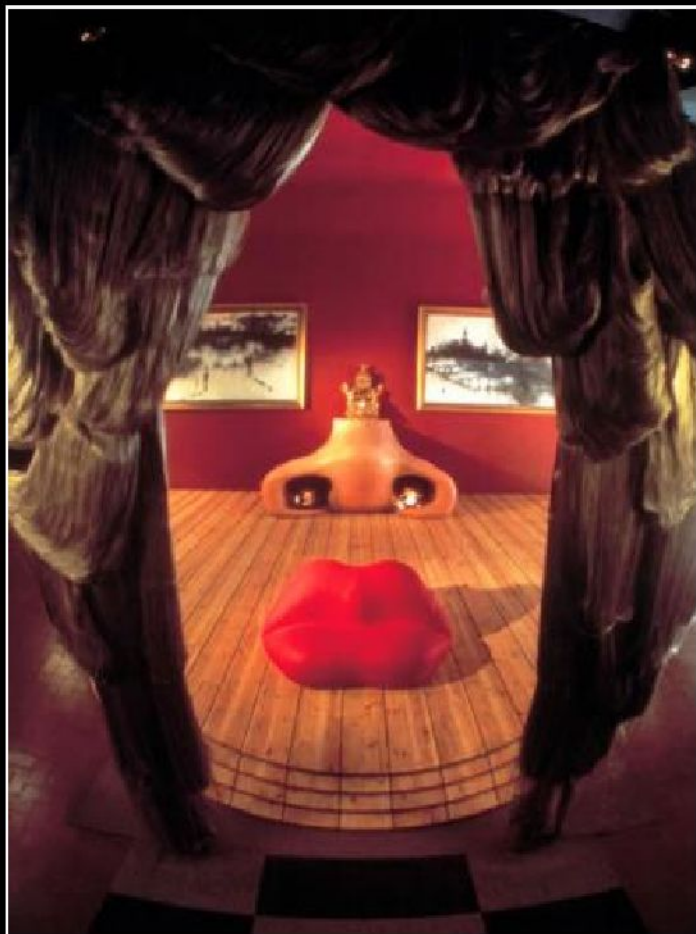
Сальвадор Дали «Телефон-омар», 1935

Сальвадор Дали «Венера Милосская с выдвинутыми ящиками», 1936-1964

Сальвадор Дали
Брошь-часы «Глаз времени» и брошь «Рубиновые губы», 1951-1952

*Сальвадор Дали
Интерьер одной из комнат в Музее
Сальвадора Дали в Фигерасе, 1971-1972*

Домашнее задание

Сальвадор Дали «Постоянство памяти», 1931

Выполнить в рабочей тетради описание одного из известнейших произведений художника Сальвадора Дали.

Список использованных источников и литературы

1. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7. Часть 2. М.: Аванта+, 2001.
2. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 37: История XIX – XX веков. Новое и Новейшее время. - М.: Аванта+, 2011.
3. Балашова Т.В., Гальцова Е.Д. Энциклопедический словарь сюрреализма. – М.: ИМЛИ РАН, 2007.
4. Веймарн Б.В. Всеобщая история искусств: В 6 т. Том 6 (книга первая): Искусство XX века. - М., 1965.
5. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. - Таллинн, «Кунст», 1990
6. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. - СПб.: Азбука-классика, 2005.
7. Дятлева Г.В., Хворостухина С.А., Семенова О.В. Популярная история живописи. Западная Европа. – М.: Вече, 2001.
8. Завадская Е.В. Сальвадор Дали: Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1992.
9. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.: Высшая школа, 2004.
10. История искусства. Т. II. Отв. ред. Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2013.
11. Кастриа Ф., Дзуффи С. Современная живопись. В поисках свободы: от классицизма к авангарду. - М.: АСТ-Астрель, 2002.
12. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
13. Рожин А.И. Сальвадор Дали: миф и реальность. – М.: Республика, 1992.
14. Сокольников Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
15. Фостер Х., Краусс Р., Бун И.-А., Бухло Б.Х.Д., Джослит Д. Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
16. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. - СПб.: Академический проект, 2004.
17. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996
18. ru.wikipedia.org
19. www.wikipaintings.org/ru/