

Авангардные течения
и направления первой половины XX в.
Сюрреализм

Задание:

Составить конспект по презентации. Отправить фотоотчет
<https://vk.com/nagumanikus>

- Сюрреализм (франц. *surrealisme* – сверхреализм) – направление в литературе и искусстве XX в., сложившееся в 1920-х годах. Считается, что сюрреализм развивался более сорока лет, до появления новых течений 1960-х годов. Возникнув во Франции по инициативе писателя А. Бретона, сюрреализм скоро стал международным направлением.

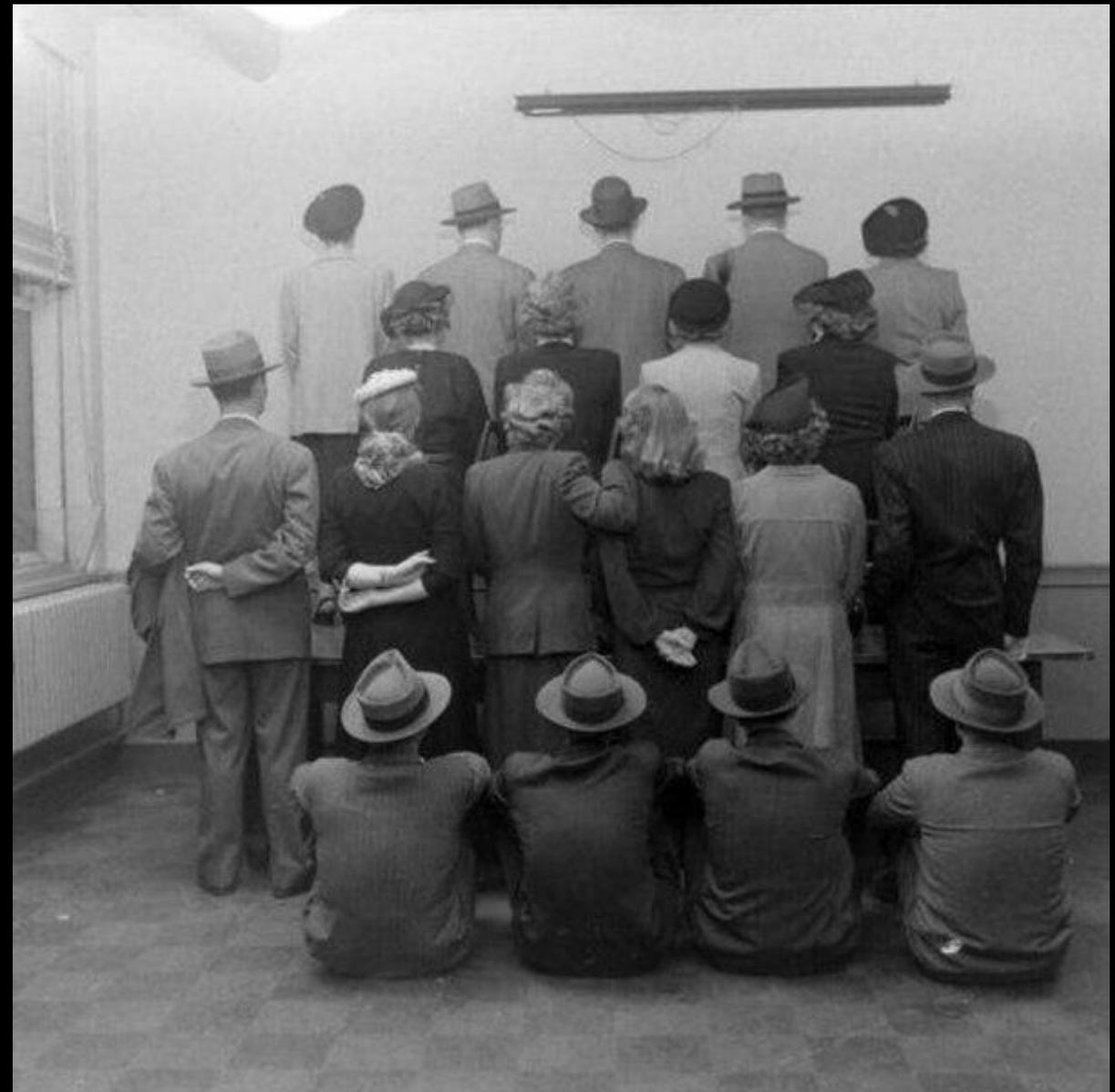
Cette recommandation
 admissible personne c'est toi
 sans le grand homme catholique
 de la bouche de la
 papauté
 la
 qui
 l'impure
 partie n'importe
 de ton buste
 doré en commun
 à travers sa main
 la
 la
 plus bas
 l'est ton
 cœur
 qui
 bat

• Каллиграмма

«Стих для Лу» Гийома Аполлинера, 9 февраля 1915 г.

- 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 другие вариации).

- Выдающимися художниками-сюрреалистами являются Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жоан Миро, Джорджо де Кирико, Макс Эрнст;
- фотографами — Филипп Халсман, Ман Рей, Грета Штерн;
- кинематографистами — Жан Кокто, Луис Бунюэль.

- фотография группы сюрреалистов 1924 года, ясно дает понять их радикальные взгляды)

- 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
- Ж. Миро,
- Жан Арп

• Мирó. Карнавал Арлекина. 1924

• Мир. *Вспаханная земля*. 1924. 1924

- картины «*Вспаханная земля*» и «*Карнавал Арлекина*» — заметные сюрреалистические произведения, в которых детский примитивизм сочетался с неолитической символикой и абстрактными пятнами яркого цвета. Гротесковые, даплеподобные существа, таинственные знаки словно переходят в другие, неземные измерения — измерения солнца и иных звезд, преображаясь таинственным образом прямо на глазах у зрителя.

- Второе 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, все это создает образ невозможный в реальности.

• Дали, Испушение святого Антония

- Общие особенности искусства сюрреализма – фантастика абсурда, алогизм, парадоксальные сочетания форм, зрительная неустойчивость, изменчивость образов.
- Главной целью сюрреалистов было через бессознательное подняться над ограниченностью как материального, так и идеального мира, продолжить бунтарство против выхолощенных духовных ценностей буржуазной цивилизации.

- Художники этого направления хотели создать на своих полотнах реальность, не отражающую действительность, подсказанную подсознанием, но на практике это порой выливалось в создание патологически отталкивающих образов, эклектику и китч.

- Отдельные интересные находки сюрреалистов использовались в коммерческих областях декоративного искусства, например оптические иллюзии, позволяющие видеть на одной картине два различных изображения или сюжета в зависимости от направления взгляда. В это же время художники обратились к имитации черт первобытного искусства, творчества детей и душевнобольных.

• Дали, Явление лица и вазы с фруктами на берегу моря 1938

- Изоцренная техника соединения несоединимого и появившаяся в позднем сюрреализме самоирония и юмор позволили ему органично влиться в поэтику современного постмодернизма. Итальянского живописца периода маньеризма Джузеппе Арчимбольдо, мастера визуальных загадок и каламбуров, жившего в 16 веке, Сальвадор Дали называл «отцом сюрреализма».

- Джузеппе Арчимбольдо, «Вертумн»,
- ок.1590

- Джузеппе Арчимбольдо, «Библиотекарь», 1562

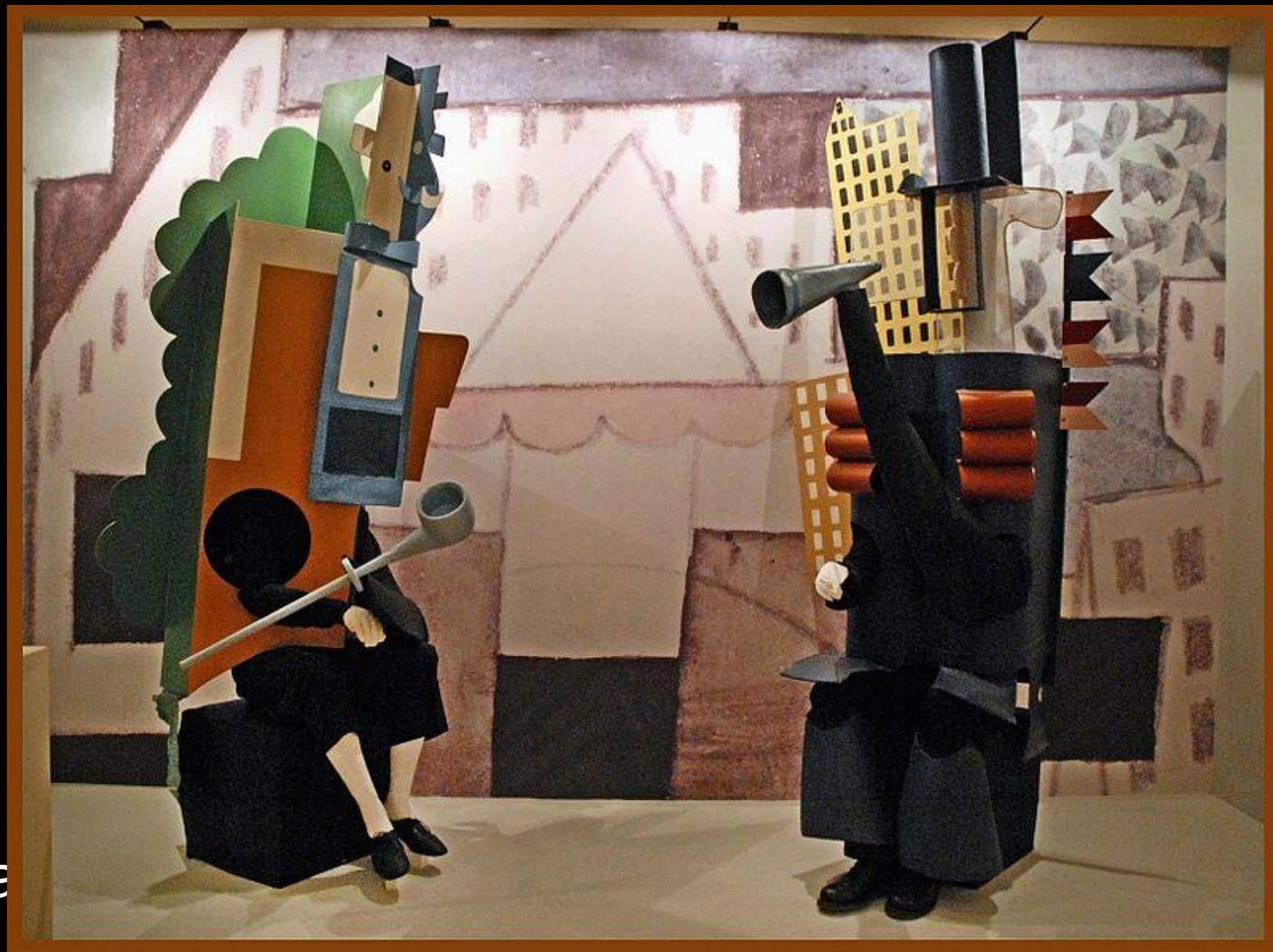

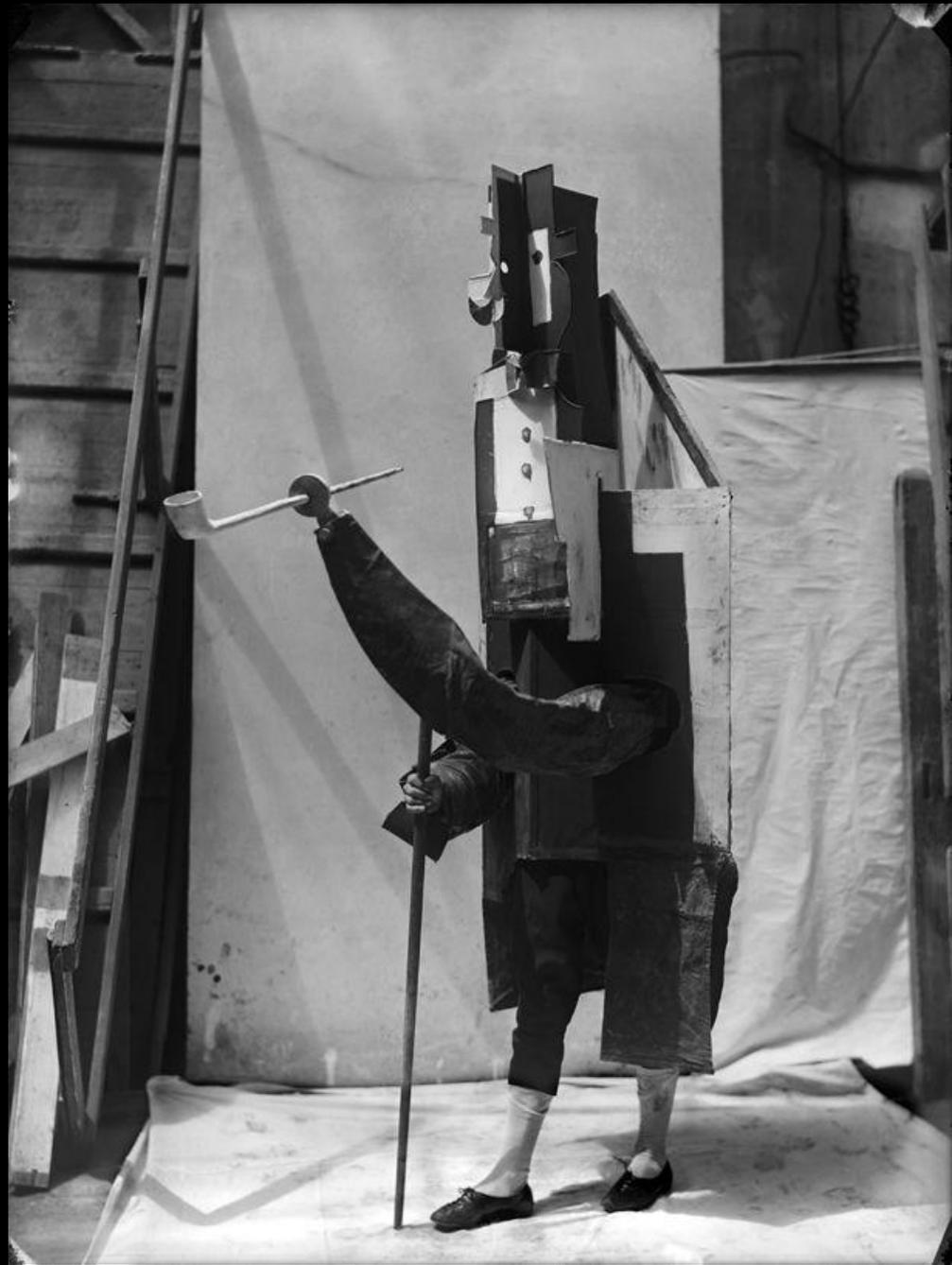
- Джузеппе Арчимбольдо, «Флора», 1588

- Название происходит от фразы «Drame surrealiste» — это подзаголовок из пьесы писателя и искусствоведа Гийома Аполлинера. Впервые термин фиксируется в его манифесте «Новый дух» к балету «Парад». Совместная работа П. Пикассо, Э.Сати, Ж.Кокто и Л.Мясина породила настоящий сюрреалистический шедевр.

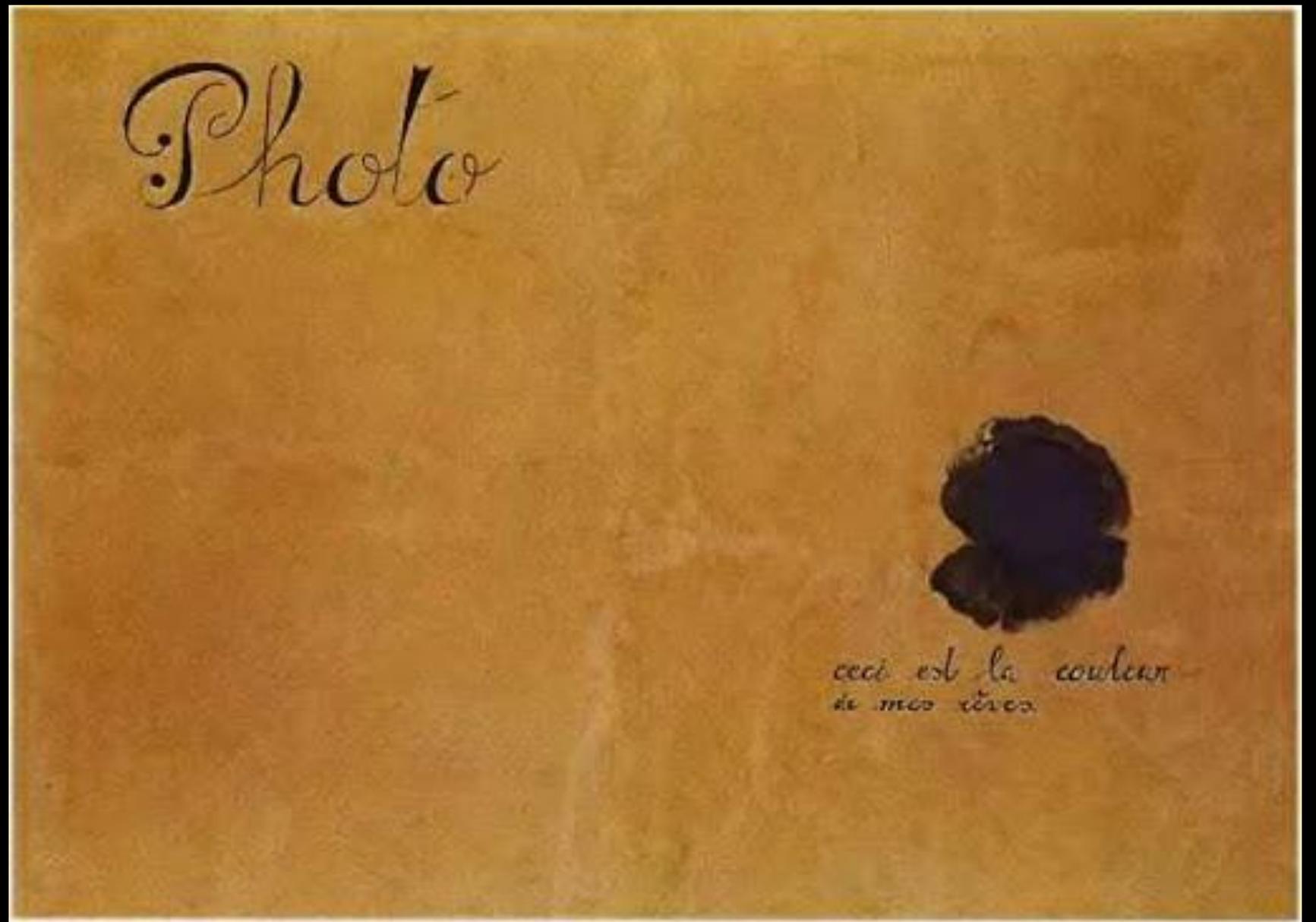
- Сценография балета
- «Парад», 1917

- Сюрреализм эволюционировал из нигилистического «антиискусства» дадаизма, большинство представителей которого стали сюрреалистами.

- На развитие стиля оказали влияние научные изыскания и теории З.Фрейда. Многие сюрреалисты относились к психоанализу скептически, но на большинство теория повлияла, принеся в их работы тонкий психологизм, эмоциональность, глубину.
- Одними из главных ценностей стиля считаются: стремление к свободе, индивидуальности, отказу от рамок в развитии искусства живописи, символичность образов.

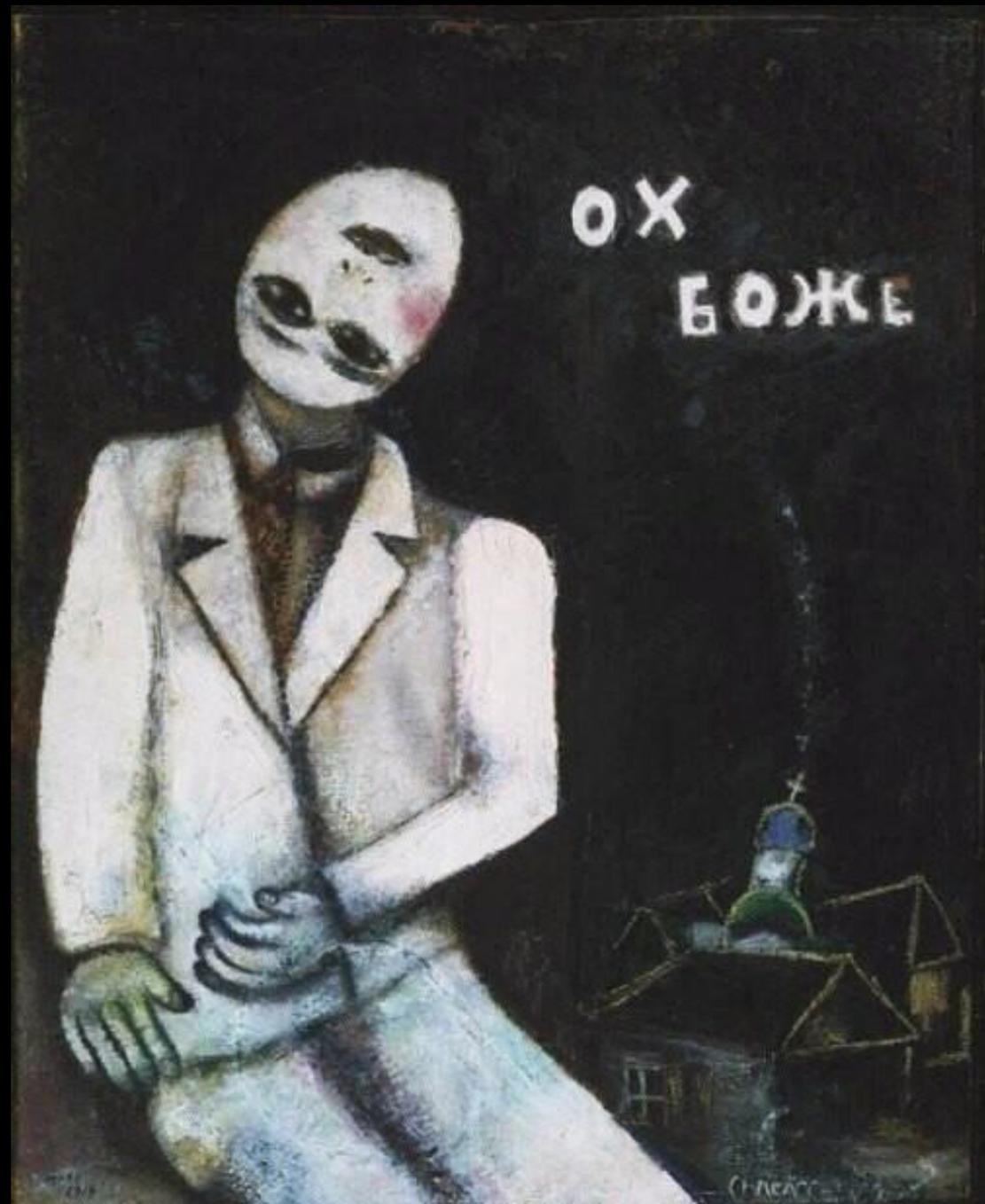
- Мирó. Это цвет моих снов. 1925

- Еще до появления дадаизма черты сюрреализма появились в творчестве итальянца Джорджо Де Кирико и жившего во Франции и Марка Шагала.
- Полотна Шагала наполняют беспорядочные образы, рожденные воспоминаниями художника о родине, городе Витебске, и впечатлениями от парижской жизни. Фигуры людей, животных, предметы, растения и деревья на его картинах как будто парят в воздухе.

- Марк Шагал, Часы

Марк Шагал, Ох боже, 1914

Джорджо Де Кирико

- В начале Первой мировой войны Де Кирико вместе с братом приезжает в Италию. Здесь он создает метафизические композиции, предопределившие возникновение сюрреализма.
- В картинах Де Кирико зритель видит пустынные улицы и площади, заполненные античными скульптурами, куклами, роботами. Кое-где встречаются живые люди, как будто спящие на ходу. Ощущение тревоги и страха перед грядущим вызывают длинные тени, отбрасываемые фигурами людей и предметами.

- Потеряв интерес к метафизической живописи, художник стремится возродить в своем творчестве традиции классицизма. Он пишет картины в духе старых мастеров, заимствуя из работ Рафаэля, Тициана, Тинторетто, Рубенса, Ватто, Фрагонара образы, сюжеты и целые фрагменты

- Джорджо де Кирико, Ностальгия по бесконечному
1911 - 1913

• Джорджо де Кирико, Вокзал Монпарнас (Меланхолия отъезда)

• 1914

- Джорджо де Кирико, Песня любви, 1914

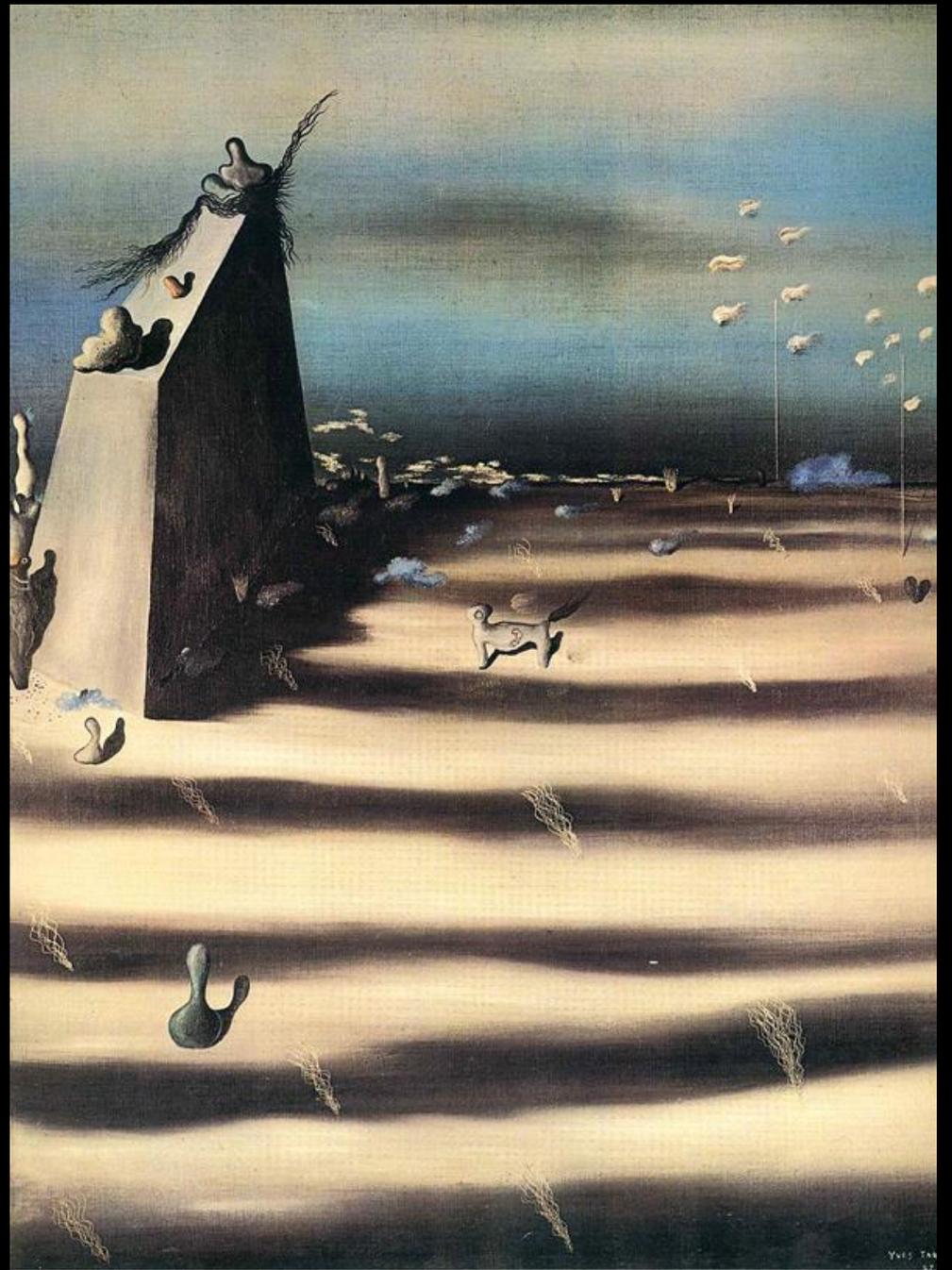
Ив Танги

- Французский сюрреалист. За жизнь он сменил множество профессий, некоторое время провел в море – на торговом корабле, что и повлияло на его живописное творчество и след в искусстве. Тема моря, подводных жителей стала центральной в его работе. Работы Танги узнаваемы: для них характерна некоторая мрачность, романтизм, использование плавных линий, изображений облаков, волн, дыма.

- Ив Танги,
- " Шторм", 1926 г.

- Ив Танги,
- "Большая картина с пейзажем", 1927 г.

- Ив Танги, "Перевоплощение", 1942 г.

Поль Дельво

- Развивал сюрреалистическое направление в Бельгии. Находился под влиянием работ художников де Кирико и де Смета. Центральная тематика работ – обнаженное тело. Особенность творчества – использование изображений скелетов, например, в работе «Распятие».

- Поль Дельво,
- Распятие, 1952

- Поль Дельво,
- Одиночество, 1956

- Поль Дельво,
- Спящая Венера, 1944

Сальвадор Дали

- Самый популярный художник направления называвший себя «Я- сюрреализм».
- Он одним из первых примкнул к группе творцов-сюрреалистов, которую организовал А.Бретон. Через некоторое время его исключают из этого сообщества, но он продолжает развивать собственный стиль. Поздний этап творчества отмечается влиянием живописи Ренессанса и академизма

• Сальвадор Дали, Сон, 1937

- Сальвадор Дали,
- Постоянство времени (мягкие часы) , 1931

- Сальвадор Дали,
- Сон, навеянный полётом пчелы вокруг граната, за миг до пробуждения
,1943

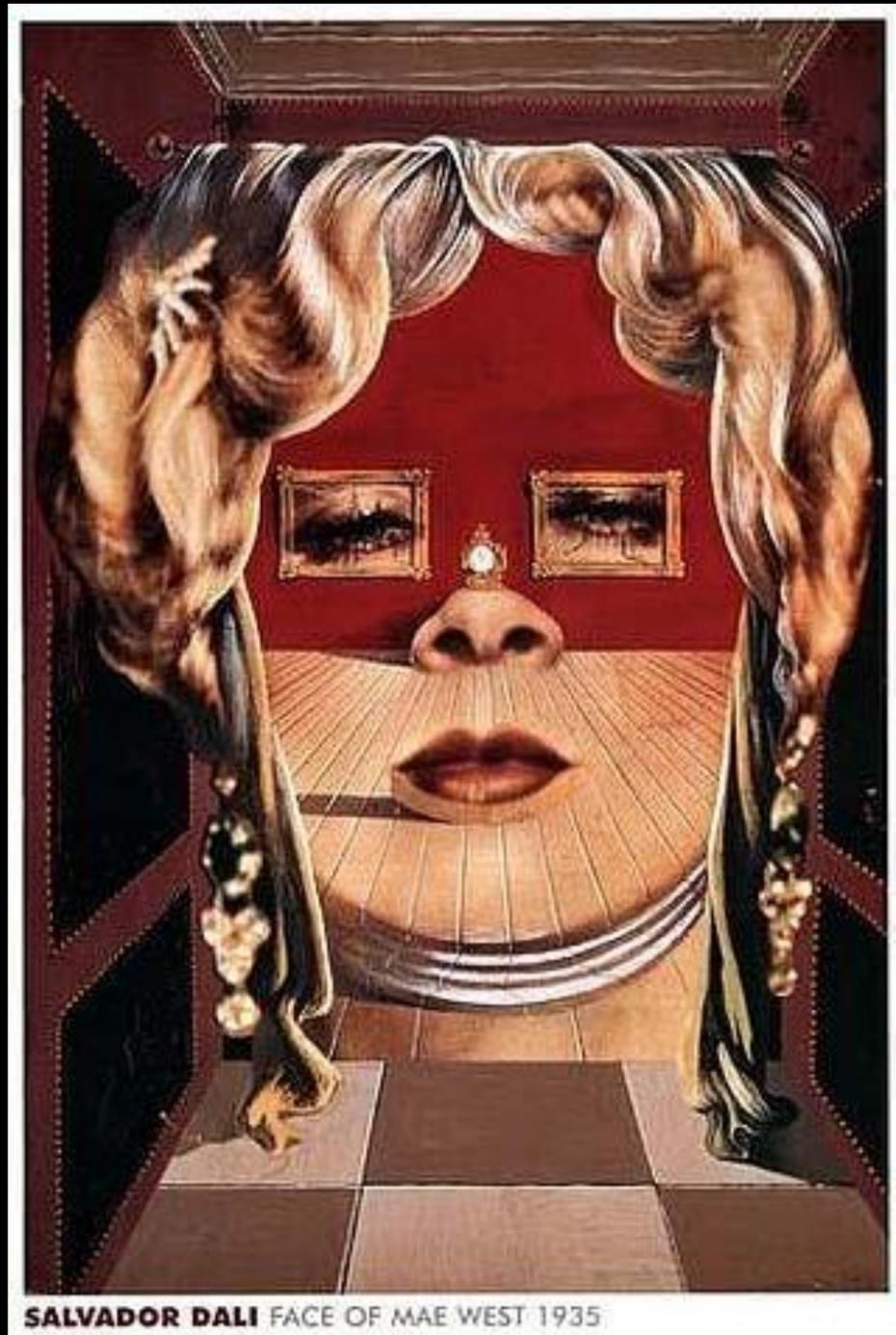

- «Телефон-омар» — сюрреалистическая скульптура, созданная Сальвадором Дали совместно с художником-сюрреалистом Эдуардом Джеймсом, 1936

Белый вариант телефона-лобстера

- *Сатиново-алый диван, очертаниями*
- повторяющий форму губ скандальной и необыкновенно звезды Бродвея, актрисы Мэй Уэст, появился в 1937 году.

- Интерьер комнаты в музее Сальвадора Дали в Фигерасе

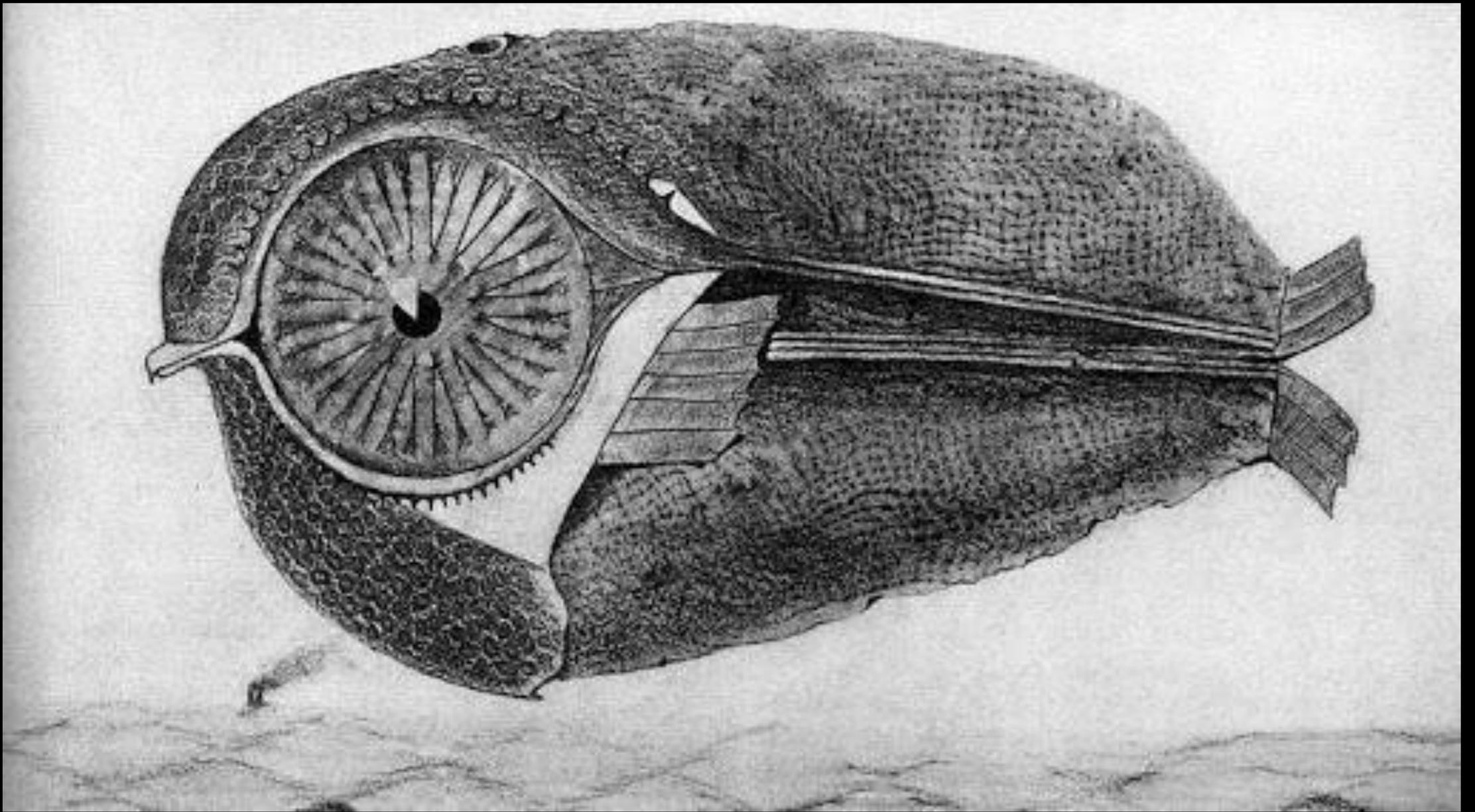
- Пиджак- афродизиак
- Сам Дали позже «щеголял» в пиджаке, напоминающем образец 1936 года: на смену стаканчикам с ликером пришли пронумерованные хрустальные рюмки.
- Именно в таком странном наряде запечатлен маэстро на снимке, сделанном во время одного из приемов.

- **Фроттаж** (фр. *frottage* — натирание, протирка) — техника переноса на записываемую поверхность текстуры материала рельефа посредством натирающих движений незаточенного карандаша.
- Фроттаж был изобретён в 1925 году Максом Эрнстом, широко использовавшим его в графике и живописи.

- Всем известный пример фроттажа)

• Фроттаж Макса Эрнста

- Андре Массон.
- Автоматический рисунок. 1925

- Мерет Оппенгейм "Объект (Завтрак в мехах)", 1936. Чашка, блюдце, чайная ложка, мех.

- Как рассказывала Оппенгейм, идея родилась в парижском кафе в компании Доры Маар и Пабло Пикассо, которым понравился ее отделанный мехом браслет. Восхищенный Пикассо заметил, что все следовало бы обшить мехом. "Завтрак в мехах" был задуман просто как "объект". Его название придумал Бретон в 1938 году, соединив реминисценции знаменитого "Завтрака на траве" Мане и романа Леопольда Захер-Мазоха "Венера в мехах", 1869.
- Достойный быть отнесенным к категории "тревожащих воображение", по поводу которой Фрейд теоретизировал в 1919 году, "Завтрак" принадлежит к серии тех сюрреалистических предметов, которые Марсель Жан определил как "навязчивые вождения". По его мнению, объект балансировал на грани между извращением, едой и поэзией.

Рене Магритт

- бельгийский художник, известность которому принесли его полные загадок сюрреалистические картины.
- Когда будущему художнику было 13 лет, его мать покончила с собой, и это наложило отпечаток на его творчество.
- Повлияла на Магритта и дружба с французскими сюрреалистами во главе с Андре Бретоном.
- Начиная с 1926 года художник пишет сюрреалистические полотна, в каждой из которых есть некий скрытый смысл. Частым героем его картин становится человек в котелке (прототипом которого считается сам Магритт), часто изображаемый без лица. Позже художник часто открещивался от сюрреализма, называя стиль, в котором он писал, «магическим реализмом».

Ceci n'est pas une pipe.

Magritte

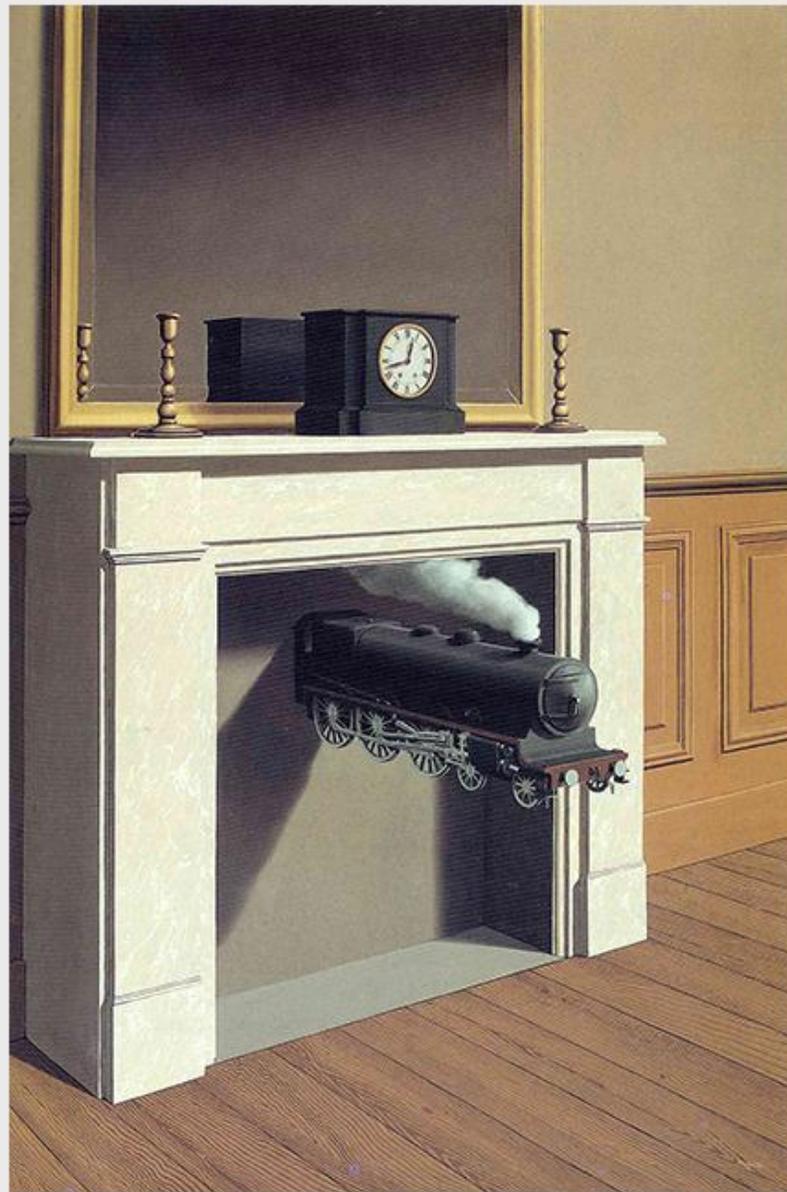
- Рене Магритт "Обманчивость образов" 1928-1929

- Под трубкой каллиграфически написана фраза: "*Это не трубка*". Комментарий порождает различие между тем, что изображено и что написано, тем самым устанавливается раздельное существование пластических и вербальных элементов. Магритт узаконил разделение знака и вещи, тем самым поколебал связи и сам принцип, лежащий в основе живописного изображения.

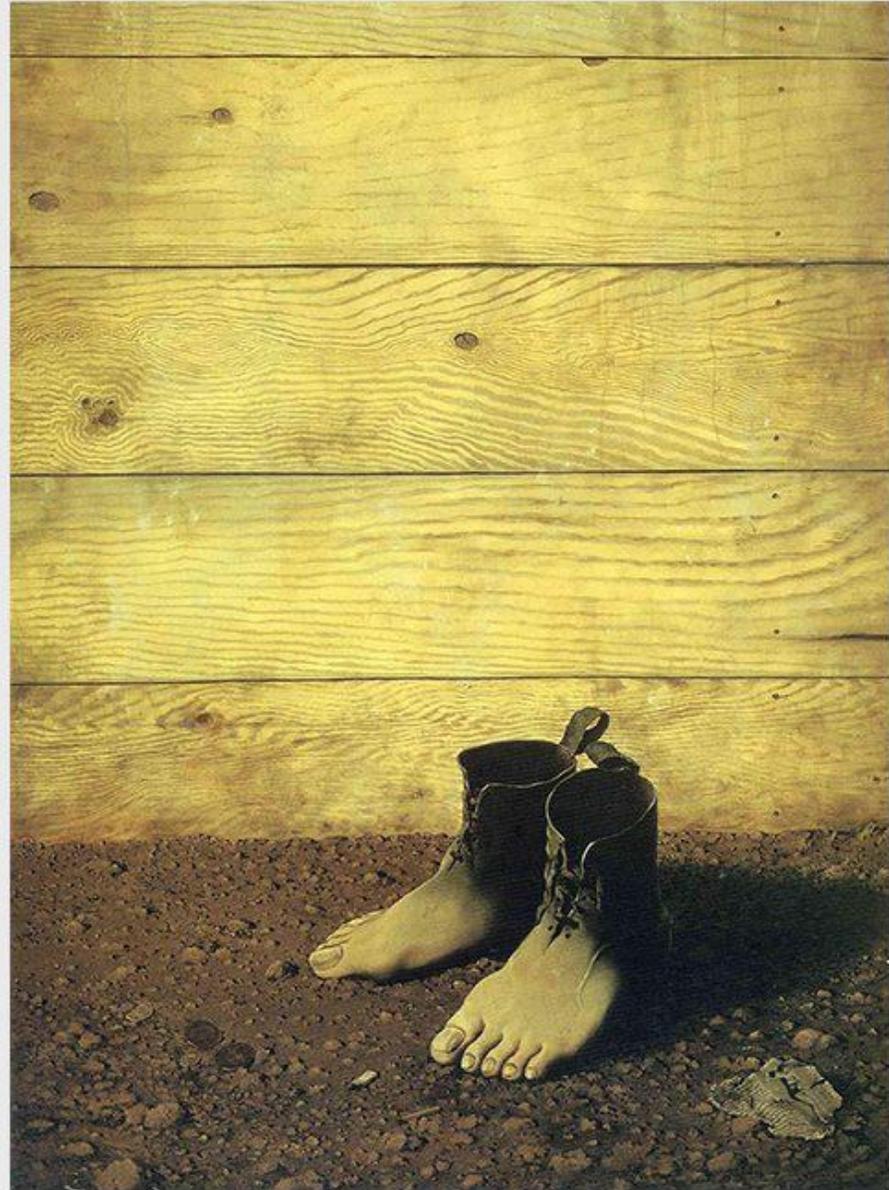

• Воспроизведение запрещено, 1937

• Пронзенное время, 1938

• Красная модель, 1934

• Рене Магритт «Влюбелнные" 1928

• Сын человеческий, 1964

Сюрреализм и фотография

- Первым фотографом-сюрреалистом был Филипп Халсман.
- Он сделал серию фото под названием «Прыжок». Фото сделано без использования монтажа, Халсман несколько часов подряд пытался добиться такого кадра – котов подбрасывали, из ведер выливали воду.

• Руки Жана Кокто. Фото Филиппа Халсмана, 1948

- Череп Дали.
- Фото Филиппа Халсмана, 1951

• Distortion #49. Фото Андре Кертеша, 1933 г

• "Состав", Морис Табард, 1929

- Мистерия улицы,
- фото сюрреализм Отто Умбер, 1928

- Ман Рэй, 1922, Безымянная райография,
- фотолаборат из желатинового серебра
- Работы Ман Рея относят и к дада и к сюрреализм

• Грета Штерн, Автопортрет, 1943

• Грета Штерн

• Грета Штерн

Сюрреализм и кинематограф

- **Андалузский пес, 1929**

- Луис Бунюэль дружил с Сальвадором Дали и в 1929 году они вместе создают сценарий фильма «Андалузский пес». Первый фильм Бунюэля признан квинтэссенцией сюрреалистического кино.

- На фильм «Андалузский пес» ориентировались многие кинорежиссеры, использующие в своих фильмах приемы сюрреалистического искусства, от Майи Дерен до Дэвида Линча.

- Ссылка на фильм:

<https://www.youtube.com/watch?v=UgN1jXFiO3A>

- Жан Кокто
- Его фильмы, особенно «Кровь поэта», «Орфей» и «Красавица и чудовище»
- Фильм «Кровь поэта»- первая часть «Орфической трилогии» Кокто. По словам самого режиссера, это «документальный фильм об ирреальных событиях». Критики писали: фильм имитирует механизм сна. Набор символов, свободный монтаж и динамика. Кокто полюбил кинематограф за то же, за что и его современники.
- «Эта картина авангардная, субъективная. Там субъективные образы, субъективная камера. Нет границ между реальностью и воображаемым. То, что будет в моде в 60-70-е годы в эпоху интеллектуального философского кино, Жан Кокто уже предугадал до этого»

• «Кровь поэта» (1932)

• «Кровь поэта» (1932)

• «Красавица и чудовище» (1946)

• «Красавица и чудовище» (1946)

- Ссылки на фильмы Кокто:

- Кровь поэта, 1932

https://vk.com/videos63612284?z=video-157775368_456240168%2Fpl_63612284_-2

- Орфей, 1950 <https://www.youtube.com/watch?v=6aPfdZOcito>

Сюрреализм — одно из немногих течений, имевшее свои теоретические постулаты и прописные истины, которые участники группы должны были строго соблюдать. Оговаривалось все до мелочей — что можно писать, а что нельзя, как можно и как нужно писать; оговаривалось даже как себя вести.

- Сюрреализм так и не смог справиться с теми задачами, которые ставил перед собой, потому что они тоже были сюрреалистическими.
- Частые ссоры внутри группы, постоянное наложение анафем и амнистий, расставание с индивидуальностью, культ «папы» Бретона и многое другое привело к тому, что существование группы сюрреалистов гаснет практически одновременно с жизнью ее лидера Андре Бретона. А сам стиль коммерциализируется, отчасти благодаря тому же Сальвадору Дали, который умудрялся писать много и в меру дорого.

- Сюрреализм повлиял на современное искусство, живопись, графика, инсталляция, фотография, киноиндустрия, сериалы, реклама, мемы, современных авторов и примеры современного сюрреализма рассмотрим подробнее чуть позже, следующая презентация будет посвящена русским авангардным течениям.

Дополнительные развлекательные материалы 😊 :

- Статья о техниках и играх сюрреалистов с подробными инструкциями <https://arzamas.academy/mag/704-surrealism>
- Мультфильм «Destino» 2003 г., работа над ним началась в 1945 г. мультипликатором Уолтом Диснеем и Сальвадором Дали
https://www.youtube.com/watch?v=y_TlaxmOKqs