

Оппозиции в искусстве

Алимов Евгений, Ударцева Светлана

Свобода – Насилие

Андалузский пёс (1929)

- Свобода самовыражения авторов
  - Свобода мысли и образов, сознания
  - Свобода от традиций
  - Тотальная внутренняя свобода
  - Свобода ассоциаций
  - Иррациональность человека как свобода от реальности
  - Свобода от табу
  - Свобода от христианской морали
-
- Эстетизация насилия через коллаж и внешнее подобие
  - Насилие как инстинкт (Ницше)

Свобода – это лишь право субъекта на подчинение биологическим процессам либо существует свобода от «греха» и современных этических норм?

Преодоление абсурда через убийство и самоубийство. (Камю «Миф о Сизифе»)

Свобода – Насилие

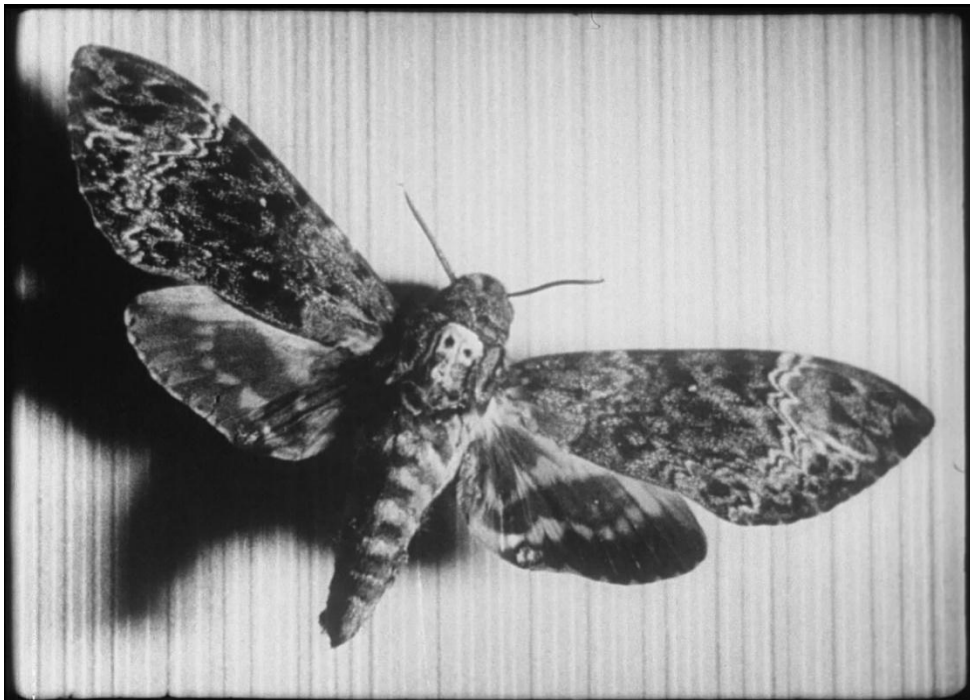
Твин Пикс (1990-1991, 2017)

- Свобода от ответов на вопросы
- Свобода в сюрреалистичности повествования
- Свобода от телевизионных клише
- Свобода нарратива

- Концептуализация насилия в структуре повседневности
- Событие о насилии превалирует над самим насилием
- Факт насилия – больше не опыт, а знание
- Насилие нарративно, а не бессмысленно
- Противопоставление центрального события о насилии к бытовому насилию: сюрреализм убийства Лоры Палмер и профанирование других убийств.
- Насилие как объект исследования

В чём связь насилия с потерей субъектности?

Свобода – Насилие

В какой-то степени насилие по Бунюэлю можно противопоставить насилию по Линчу. Насилие как выражение чистого эмоционального опыта против насилия как двигателя к познанию. Свобода же в Твин Пике и в Андалузском псе уподобляется в вопросах иррациональности человека, но расходится в пределах свободы.

Социализация – Индивидуализация

Соцреализм (Дейнека, Пименов)

- Стремление к регуляции норм, правил и эталонов
- Развитие личности как процесс внешнего вмешательства
- Игнорирование индивидуального труда
- Работа на благо социума превалирует
- Культ труда на благо социума и оптимизм
- Уход от субъектности, личное приносится в жертву работе
- Образ героя-творца неотъемлем от социума

Юрий Пименов. Стремление к индивидуализации жизни в рамках советского социума: «Женщина в гамаке», «Новый год».

Социализация – Индивидуализация

Дадаизм (Дюшан, Эрнст, Рэй, Хаусман)

- Конфликт социализации и индивидуализации, доходящий до абсурда
- Человек – это кофемолка
- Механизация социума – объединение творческих личностей
- Торжество идиотизма
- Коллаж как выражение системной разнородности
- Торжество цинизма

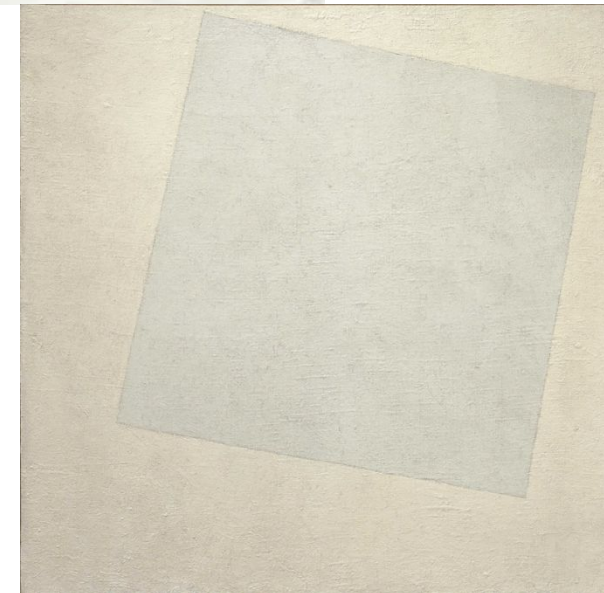
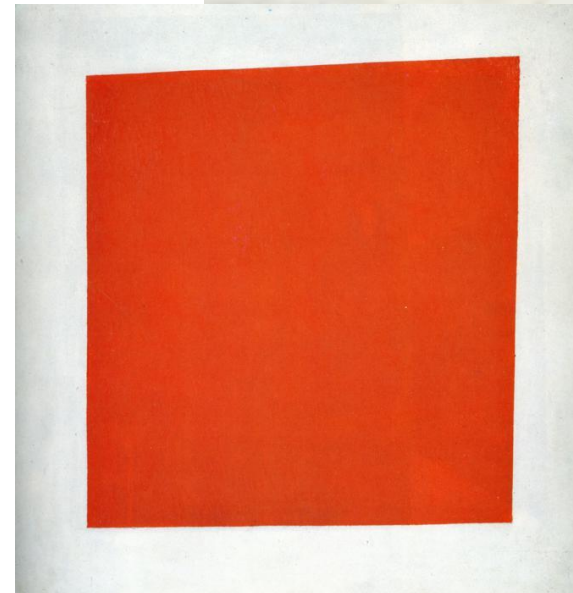

Повторение – Неповторимое

К. Малевич «Чёрный квадрат», «Красный квадрат», «Белое на белом».

- Квадрат чёрного цвета рисовали и до него. Последнее, что рушится – это форма.
- Социокультурный контекст, в который положен смысл триады К. Малевича, а это искусство и культура начала XX века, был неповторим.
- «Переход за ноль»
- Чёрный квадрат как базовая форма искусства, супрематическая клетка
- Начало и конечность формы, идея «не смысла». Радикальный манифест.

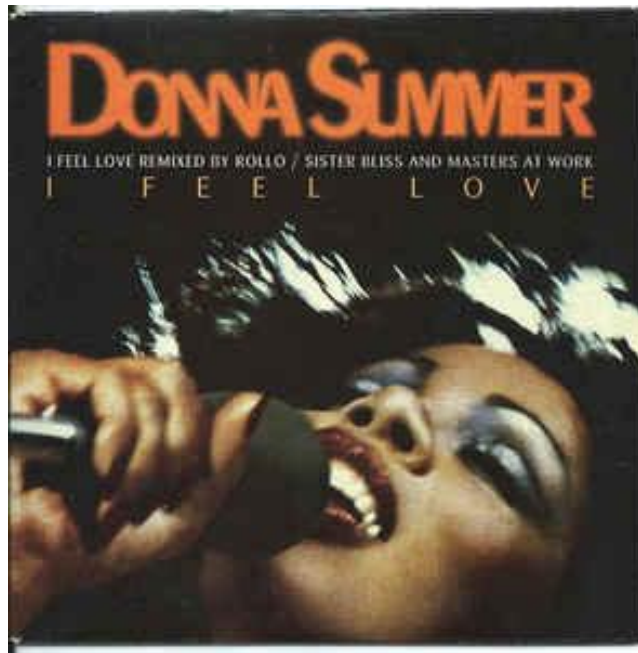
Несомненно, в рамках этой идеи может появиться нечто повторимое, но социокультурный контекст уже будет иным.

Инновация – Традиции

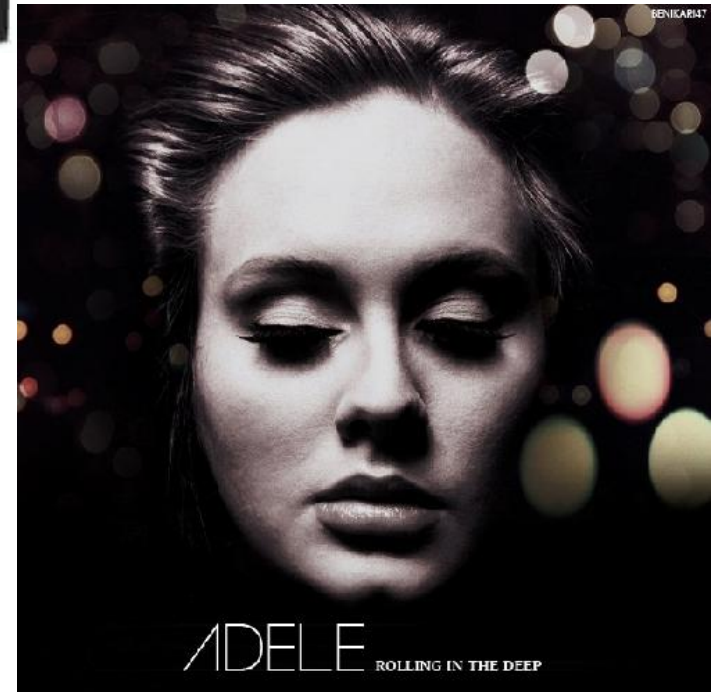
Donna Summer «I feel love» (1977)

- Один из первых мировых хитов, где не использовались живые инструменты, и первая песенная композиция в этом статусе.
- При этом: пульсация и акцент на инстинктивность как возврат к первобытной традиции восприятия.

Adele «Rolling in the deep» (2011)

- Продолжение и фактическое воспроизведение традиций классического соула.
- Инновация музыкальной культуры XXI века в том, что она стала средоточием и новой рефлексией музыкальных жанров прошлого.

Единообразиие – Многообразиие

Фовизм. Анри Матисс «Красные рыбки» (1911)

- Предметное многообразиие и красочность
- Целостное отображение контрастных и ярких тонов
- Противостояние монотонному единообразиию неоимпрессионизма

Единообразие – Многообразие

Пуантилизм, «Воскресный день на острове Гранд - Жатт» (1884-1886), Жорж Сёр

- Единообразие живописной манеры
- Равновесие горизонтали и вертикали
- Торжество точек разных цветов как выражение единообразия

Примечание:

Средневековая портретная живопись в своё время стремилась выразить многообразие, существующее в единообразии

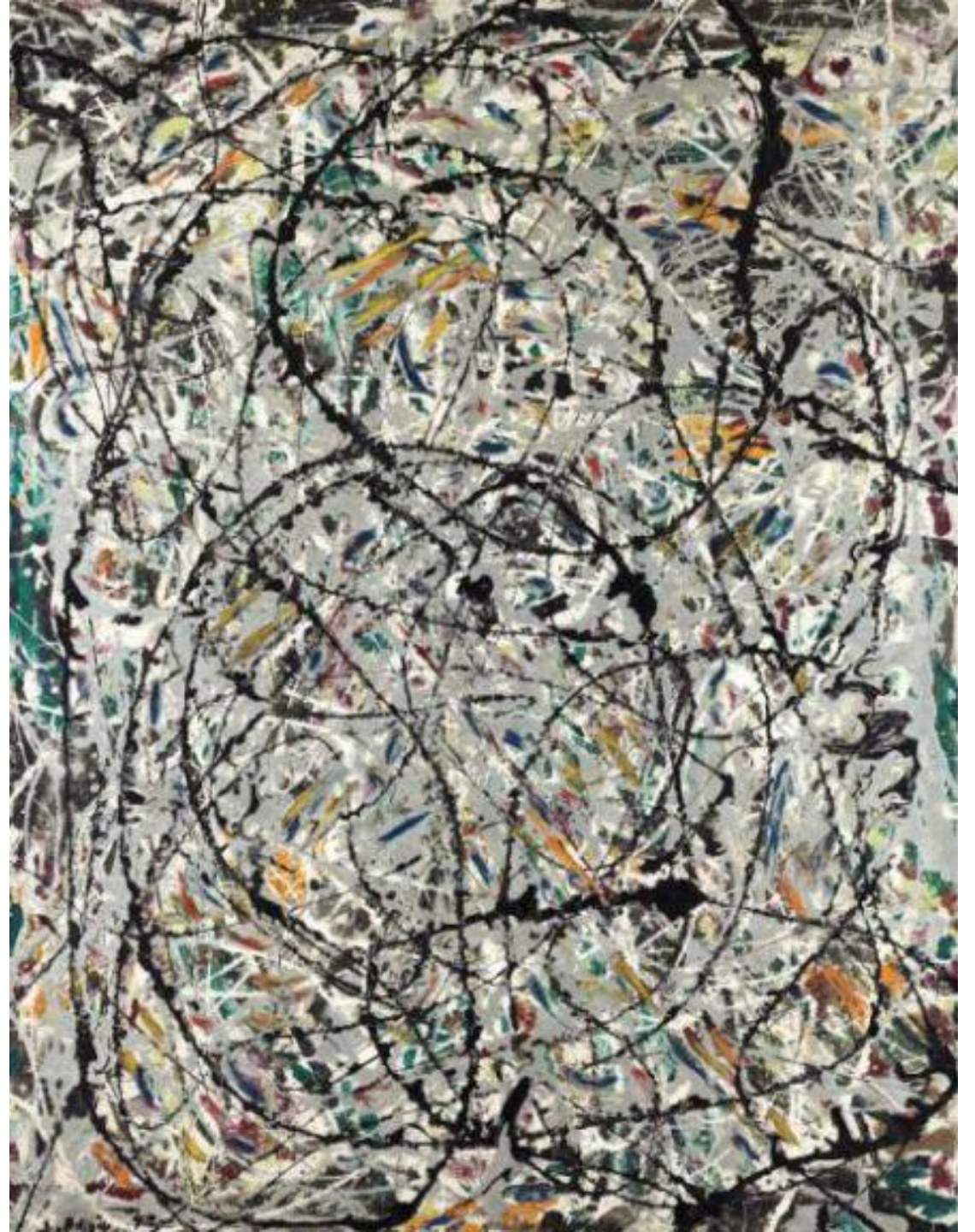

Закономерный результат – Ситуативная случайность

Абстрактный экспрессионизм, Джексон Поллок «Водяные пути»

- Случайность или закономерный результат?
- Мазки художника были направлены намеренно либо с эффектом случайности попадали на бумагу?
- Случай как магия, преодоление сознательной воли (Рихтер)

Отторжение к иному – Интерес

Врубель «Демон поверженный» (1901-1902)

- Сын Врубеля родился с челюстно-лицевым дефектом
- Постоянное переписывание картины как элемент отторжения
- Выражение авторского и зрительского интереса через эффект кристаллических тканей, выраженный при помощи плоских мазков мастихина.

