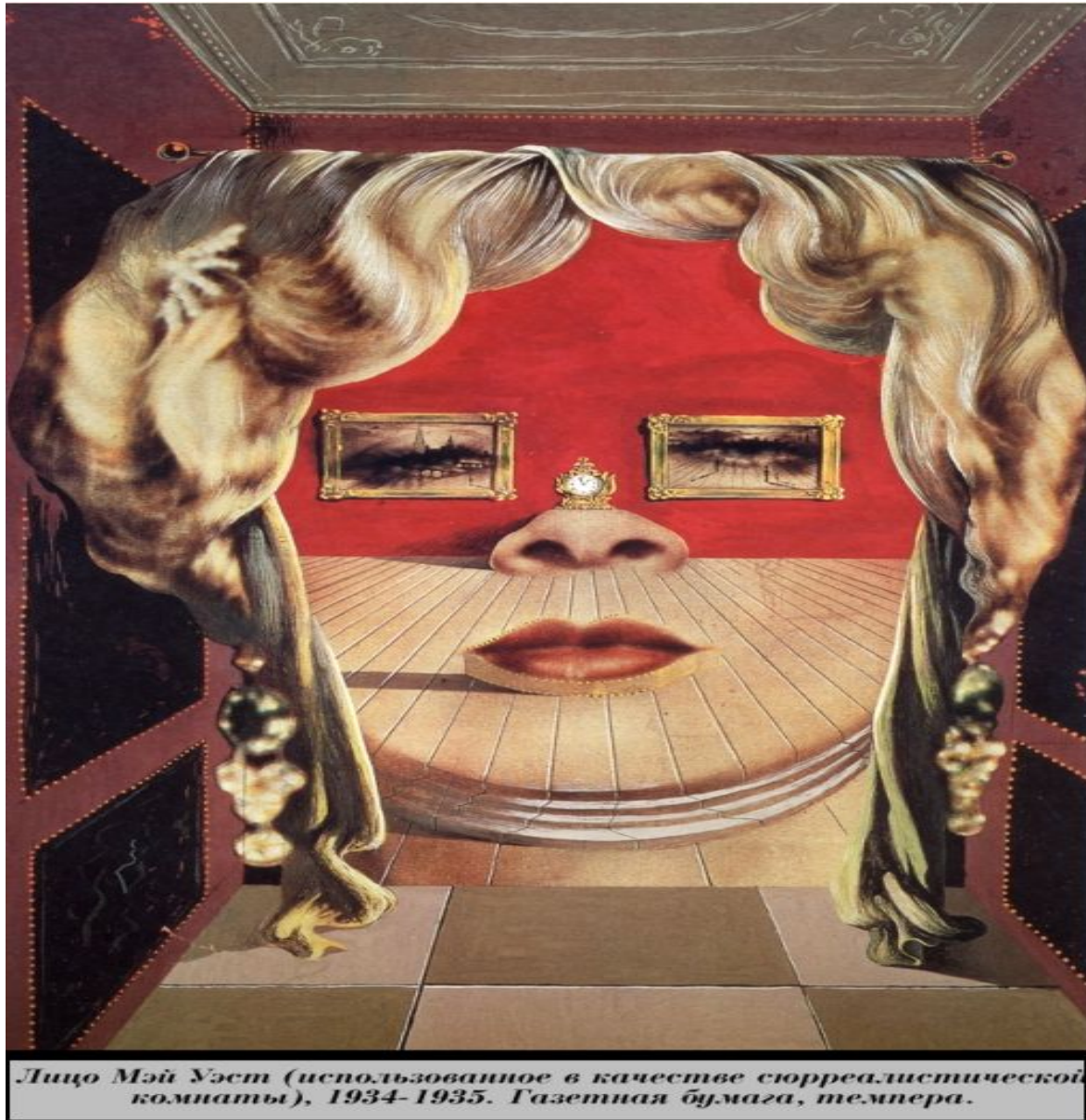

Сюрреализм

Лицо Мэй Уэст (использованное в качестве сюрреалистической комнаты), 1934-1935. Газетная бумага, темпера.

Сюрреализм

- Сюрреализм (от французского слова surreality – сверхреальное, сверхестественное) – ***направление в изобразительном искусстве, стремящееся стереть грань между сном и реальностью, между бессознательным и реальным.***
- Он вобрал в свою теорию смесь различных философских учений.
- Из философских трудов **Анри Бергсона** взята идея о том, что **интуиция единственное средство познания истины.**
- Многие были заимствованы из **учения о бессознательном Зигмунда Фрейда**, поэтому в их творчестве особое значение приобретали фантазии, сновидения, воспоминания, грезы.
- Официально возник в **1924**, когда поэт **Андре Бретон** издал **«Манифест сюрреализма»**

М.Эрнст «Эдип-царь»

- Родители Эдипа, испугавшись предсказания о том, что их сын убьет собственного отца и женится на своей матери, решили убить ребенка. Но благодаря жалости исполнителя преступления, младенец был передан пастуху и усыновлен коринфским царем.
- Повзрослевший Эдип решает покинуть своих приемных родителей. У самого города Фивы на него чуть не наехала колесница, всадники которой начали бить юношу.
- В завязавшейся драке Эдип убивает сидевшего в колеснице старика и троих из четырех его спутников.
- Старик, сидевший в колеснице, был отец Эдипа.
- Эдип становится правителем Фив и берет в жены вдову погибшего от рук разбойников царя Лая.
- 15 лет спустя на город обрушивается эпидемия чумы. Жители города обращаются к оракулу, который говорит о необходимости найти и изгнать убийцу царя Лая.
- Поиск убийцы доводит Эдипа до горькой истины: убийца Лая — он сам, Лай был его отцом, а его супруга — на самом деле его мать, которая убивает себя. Но Эдип, считая себя недостойным смерти, выкалывает себе глаза, тем самым обрекая себя на слепоту.

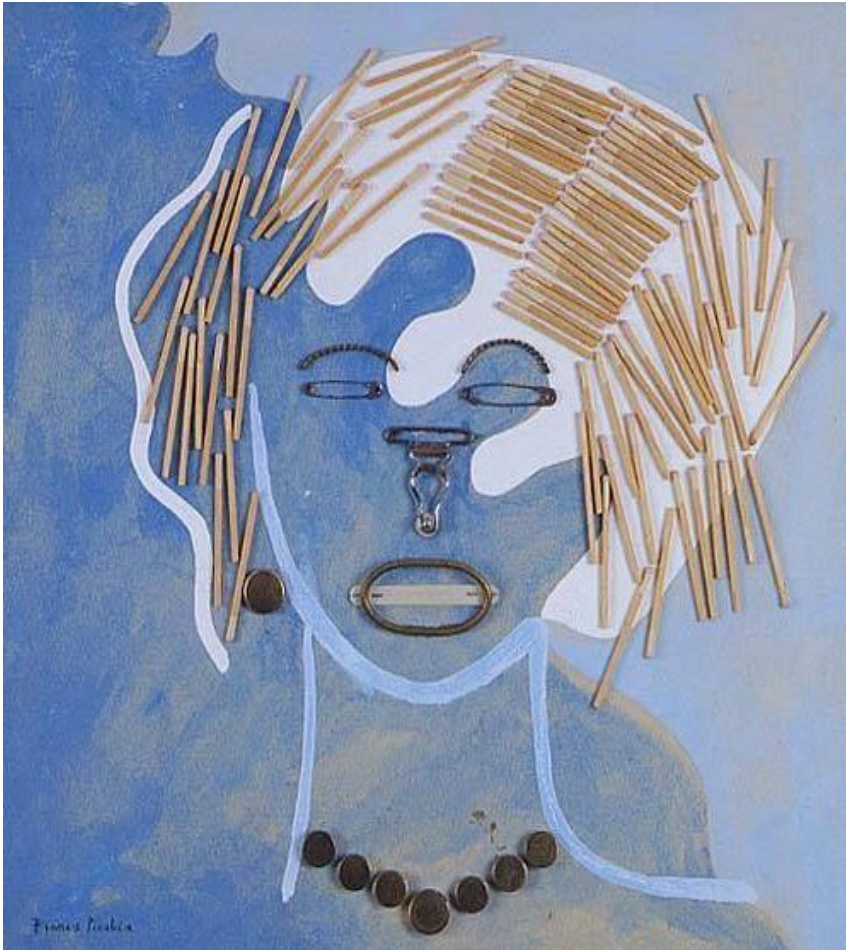

Дадаизм

- Направление в искусстве нач. XX в., которое основано на ***разрушении какой бы то ни было эстетики.***
- Отражение мира, раздираемого противоречиями Первой мировой войны, представлено в творчестве М. Дюшана, Ф. Пикабиа, Х. Арпа.
- ***«Обнаженная, спускающаяся по лестнице» Марсель Дюшан.***

Дадаизм

- *«Как же бессмысленно все то, что написано, сделано и передумано людьми, если на свете возможны такие вещи! До какой же степени лжива и никчемна наша тысячелетняя цивилизация, если она даже не смогла предотвратить эти потоки крови...»*
(Ремарк)

- Название течения в переносном смысле означает **«детский бессвязный лепет»**.
- Дадаизм часто называют **антиискусством**.
- **Основные характеристики дадаизма - это отрицание той культуры, которая привела к войне, бессмысленность, абсурдность, отрицание эстетики.**
- После себя это течение мало что оставило, но оно оказало влияние на последующее искусство. **Сюрреализм, можно сказать, зародился внутри дадаизма.**

Что такое сюрреализм?

- 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. Сюрреализм – «надреализм».
- **Цель сюрреализма - это раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом.**

- Вокруг писателя и теоретика искусства Андре Бретона группируется ряд единомышленников — это художники Жан Арп, Макс Эрнст, литераторы и поэты — Луи Арагон, Поль Элюар, Филипп Супо и др.
- Свои собрания эти люди называли "сны наяву". Во время своих "снов наяву" сюрреалисты занимались странными вещами — они играли в игры типа "буриме": поочередно составляли фразу, ничего не зная о частях, написанных другими участниками игры. Так однажды родилась фраза "изысканный труп будет пить молодое вино".
- **Целью этих игр была тренировка отключения сознания и логических связей. Таким образом из бездны вызывались глубинные подсознательные хаотические силы.**
- **Они провоцировали зрителя, выдвигая на первый план случайные психические ассоциации.**

Сальвадор Дали

- Сальвадор Дали родился в 1904 г. в городе Фигерасе, в семье нотариуса.
- По национальности был каталонцем, всегда настаивал на этой своей особенности.
- Имел сестру и старшего брата, который умер от менингита.
- Позднее в возрасте 5 лет, на его могиле, родители сказали Сальвадору, что он — реинкарнация своего старшего брата.
- В детстве Дали был сообразительным, но заносчивым и неуправляемым ребёнком.
- Он всегда стремился выделиться и привлечь к себе внимание.
- Страдал многочисленными комплексами и фобиями (боялся кузнечиков)

Страничка биографии

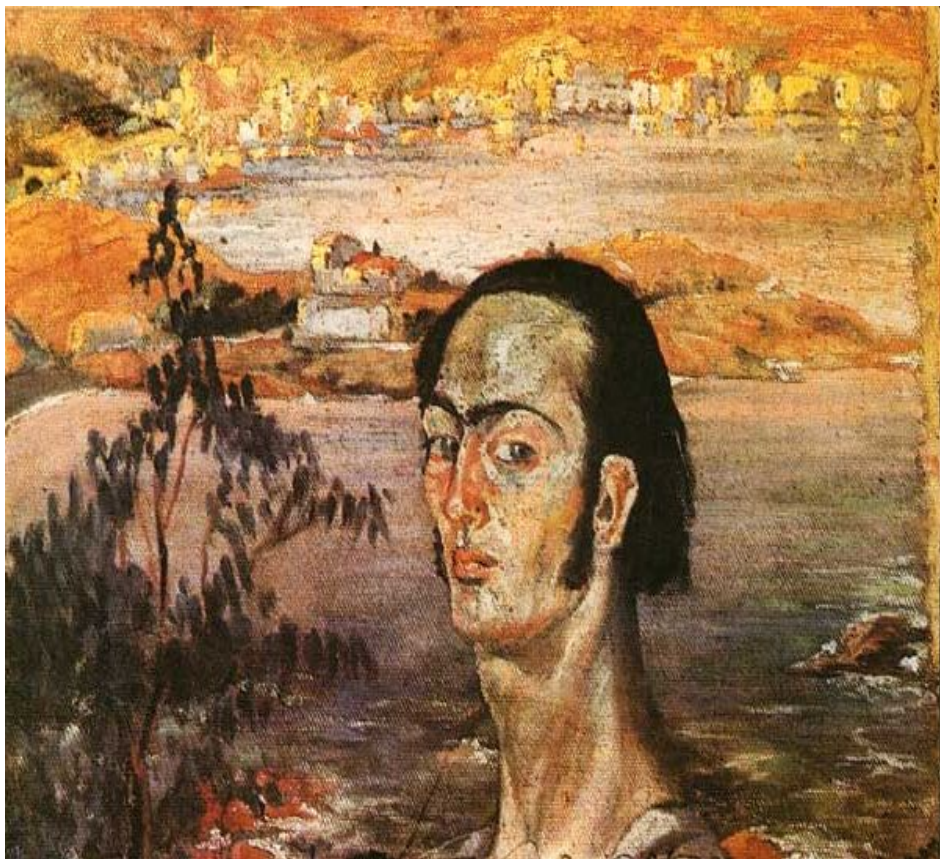
- Первую картину Дали написал в возрасте 10 лет. Он часами просиживал в маленькой комнате и рисовал.
- В 1921 году Сальвадор становится студентом Академии изобразительных искусств в Мадриде, откуда за свой буйный нрав был даже исключен на некоторое время.
- В 1923 г. Он начинает экспериментировать с кубизмом.
- В 1928 Дали стал известен во всем мире. Его картина *«Корзина с хлебом»* была выставлена на Международной Выставке Карнеги. Картина написана в настолько прекрасном и реальном стиле, можно даже сказать, что она почти фотореалистична.

«Корзина с хлебом»

Корзинка с хлебом, 1926. Холст, масло.

«Автопортрет с шеей Рафаэля»

- В его работах раннего периода (1914 — 1927) можно увидеть влияние Рембрандта, Вермера, Караваджо и Сезанна. К концу этого периода в работах Дали начинают проступать сюрреалистические качества, отображающие не столько реальный мир, сколько его внутренний личный мир.

Елена Ивановна (Дмитриевна) Дьяконова

- Наступил 1929 год — год, роковой для Дали, когда произошли два важных события в его жизни .
- Первым событием и самым главным стала его встреча с Галой Элюар в Кадакесе .
- Без её поддержки и веры в его гений из него вряд ли получился бы знаменитый художник.
- Другим важным событием стало решение Дали официально вступить в движение парижских сюрреалистов.

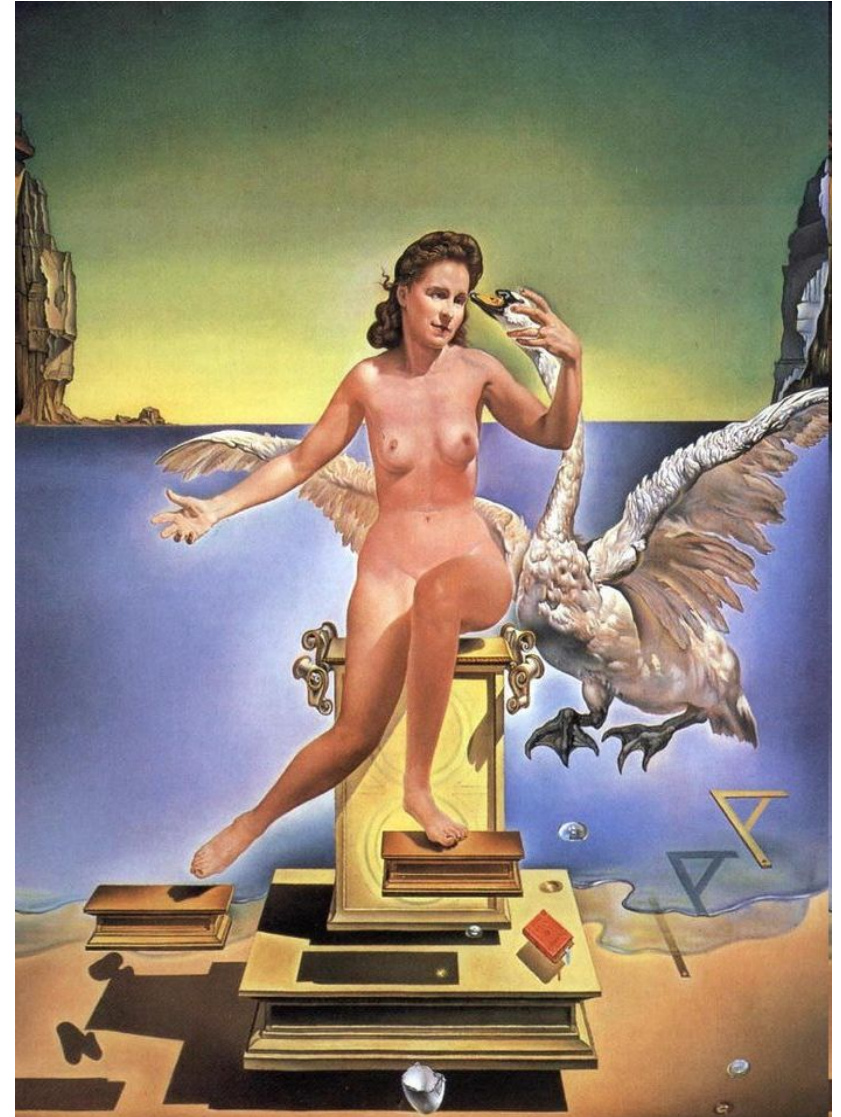
Муза художника

- Моя жена, обнаженная, смотрит на собственное тело, ставшее лестницей, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой

«Леда»

- В мифологии Леда – возлюбленная Зевса, который соединился с ней в образе лебедя.
- Дочь Леды и Зевса – Прекрасная Елена.

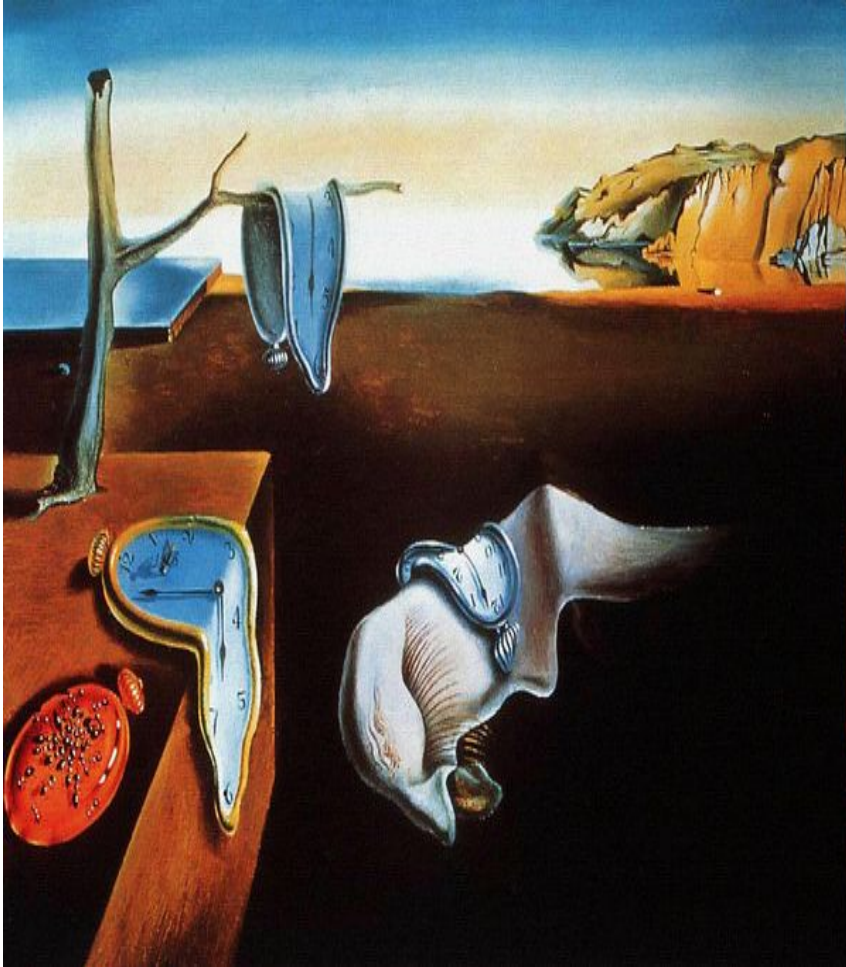

- "Гвадалупская Богоматерь", которая поразительно похожа на Галу

Художественные особенности

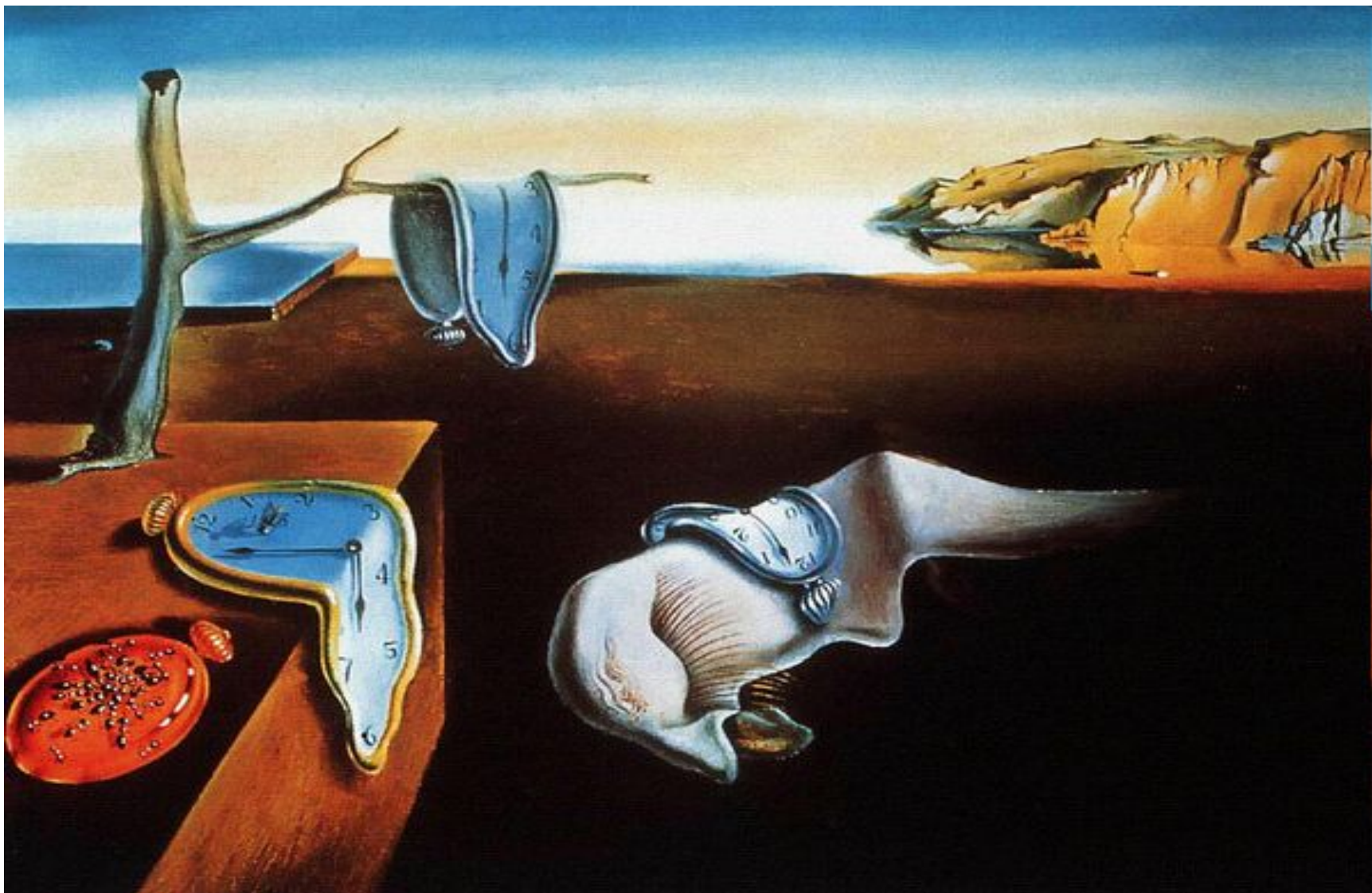
- Картины-головоломки.
- Своеобразные слепки с действительности.
- Соединение образов отдаленных реальностей.
- Прием наложения образов, который позволял угадывать их естественные очертания:
расплавившиеся часы, рояль- драпировка, диван-
губы...
- Дали писал: **« Как вы хотите понять мои картины, когда я сам, который их создал, их тоже не понимаю....их смысл настолько глубок, сложен, связан, произволен, что ускользает от простого логического анализа»**

«Сюрреализм – это Я!»

- **Параноидально-критический метод Дали**, суть которого можно свести к *размещению изначально чистого образа в среду бессознательного импульсного хаоса.*

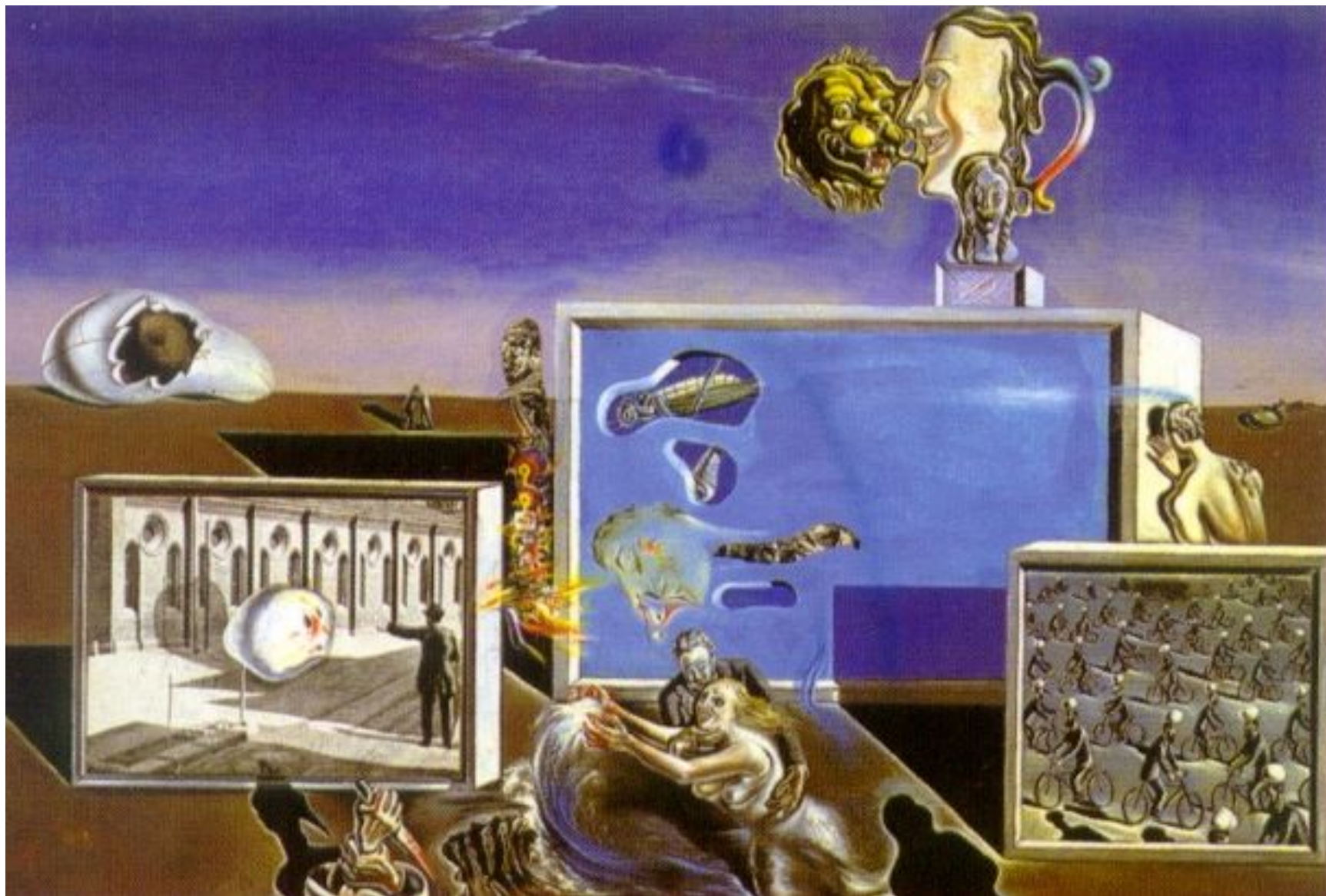
«Постоянство памяти»

Символика картины

- Мягкие циферблаты часов – символ остановившегося времени.
- Море, горы, небо – символ вечности.
- Сухое дерево, странное существо (человек-раковина), муравьи на крышке часов – символ суетности и бренности человеческого бытия.
- Человек нарушил естественный порядок вещей, и время остановилось.

«Озаренные наслаждения»

Разгадка интеллектуального ребуса

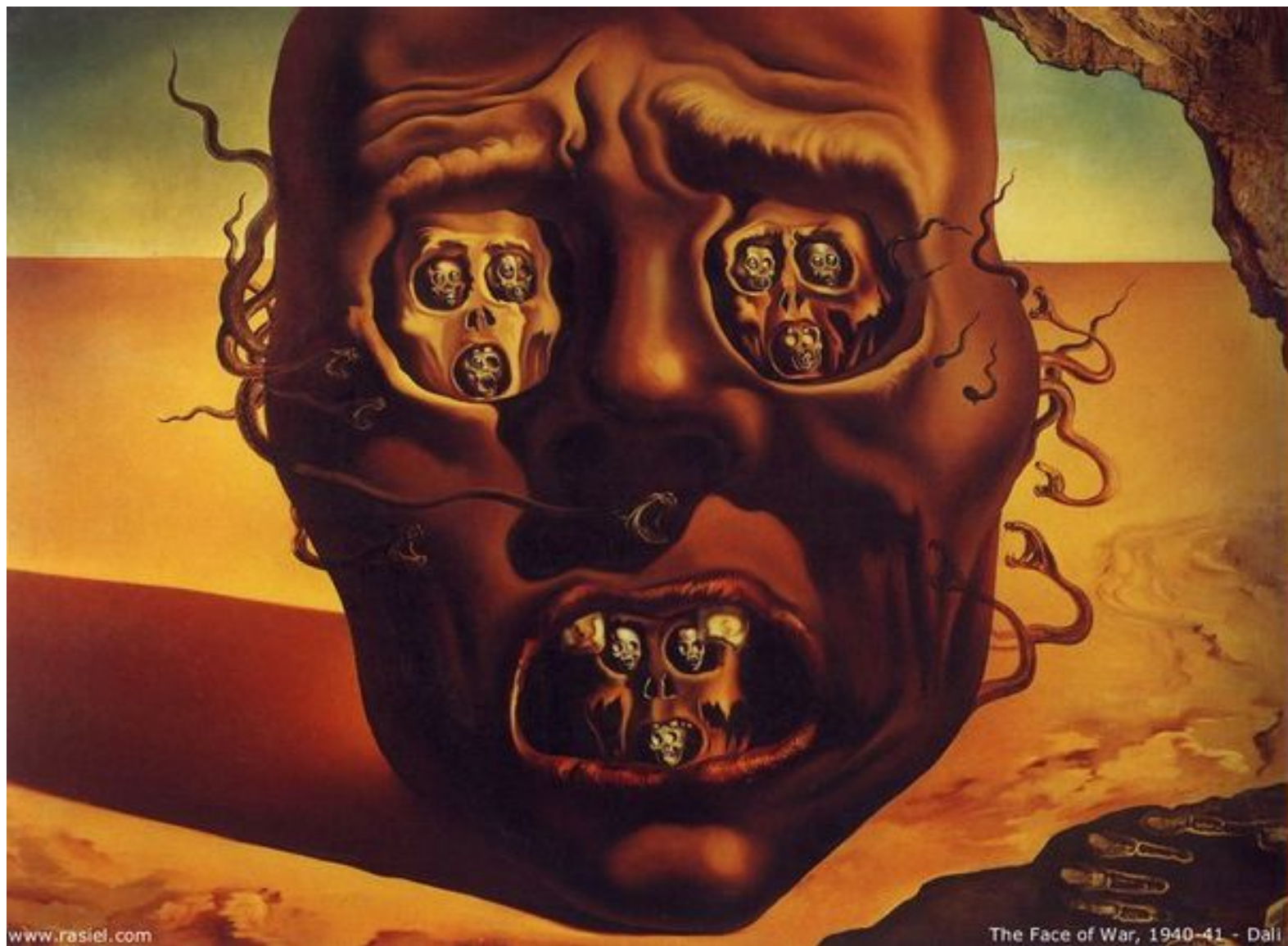
- Композиция из 3 экранов.
- Пустынный пейзаж вокруг.
- Это **ирреальный** мир.
- **1 экран:** архитектурные сооружения и булыжник, похожий на яйцо, к которому тянется рукой мужчина.
- **2 экран:** микроорганизмы в непонятной среде, которые пытается разглядеть через отверстие обнаженный человек.
- **3 экран:** ряды велосипедистов в яйцеобразных шлемах-булыжниках на голове, которые движутся в разных направлениях.
- **Внизу** женщина с окровавленным кулаком и рука с ножом.
- **Сверху** две женские головы с искаженными лицами, к которым приближается морда зверя.
- ***Фарс, гротеск, ирония, абсурдность, причудливые воспоминания, кошмарные сновидения – все это иллюстрирует «параноико-критический» метод Дали.***

«Предчувствие гражданской войны»

- Страх Дали за судьбу своей страны и ее народа отразился в его картинах, написанных во время войны. Среди них — трагическая и ужасающая *"Предчувствие гражданской войны"* в 1936 году.
- Дали любил подчеркнуть, что эта картина была проверкой гениальности его интуиции, поскольку была закончена за 6 месяцев до начала гражданской войны в Испании в июле 1936 года.

«Лицо войны» 1941 год.

«Расщепление атома»

- Новое видение мира родилось у Дали после взрыва над Хиросимой 6 августа 1945 года.
- Испытав глубокое впечатление от открытий, приведших к созданию атомной бомбы, художник написал целую серию картин, посвященных атому.

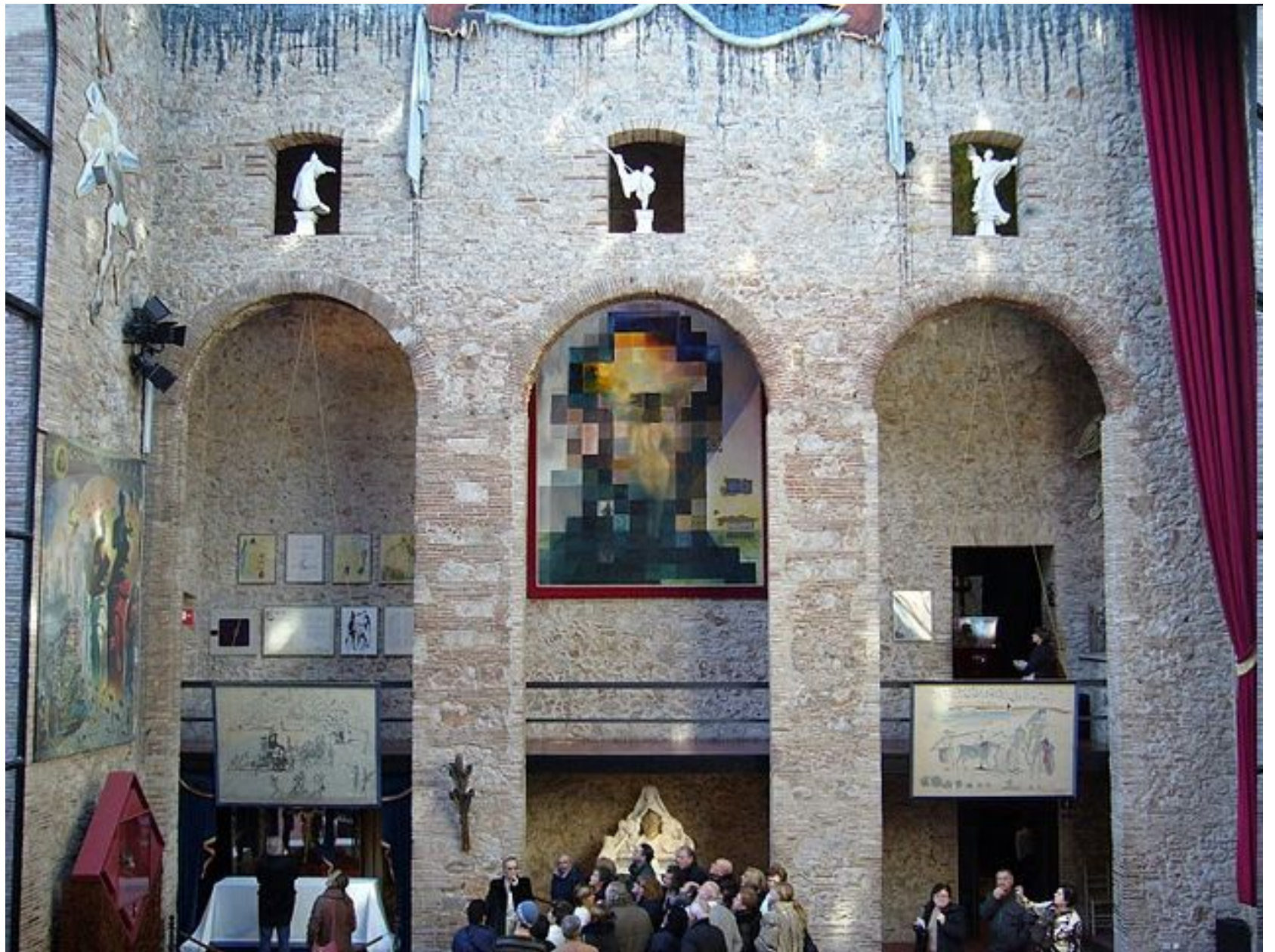
Домашнее задание

- Стр. 271 – 283. Подготовиться к контрольной работе по теме : «Модернизм в живописи»

Музей в Фигейросе

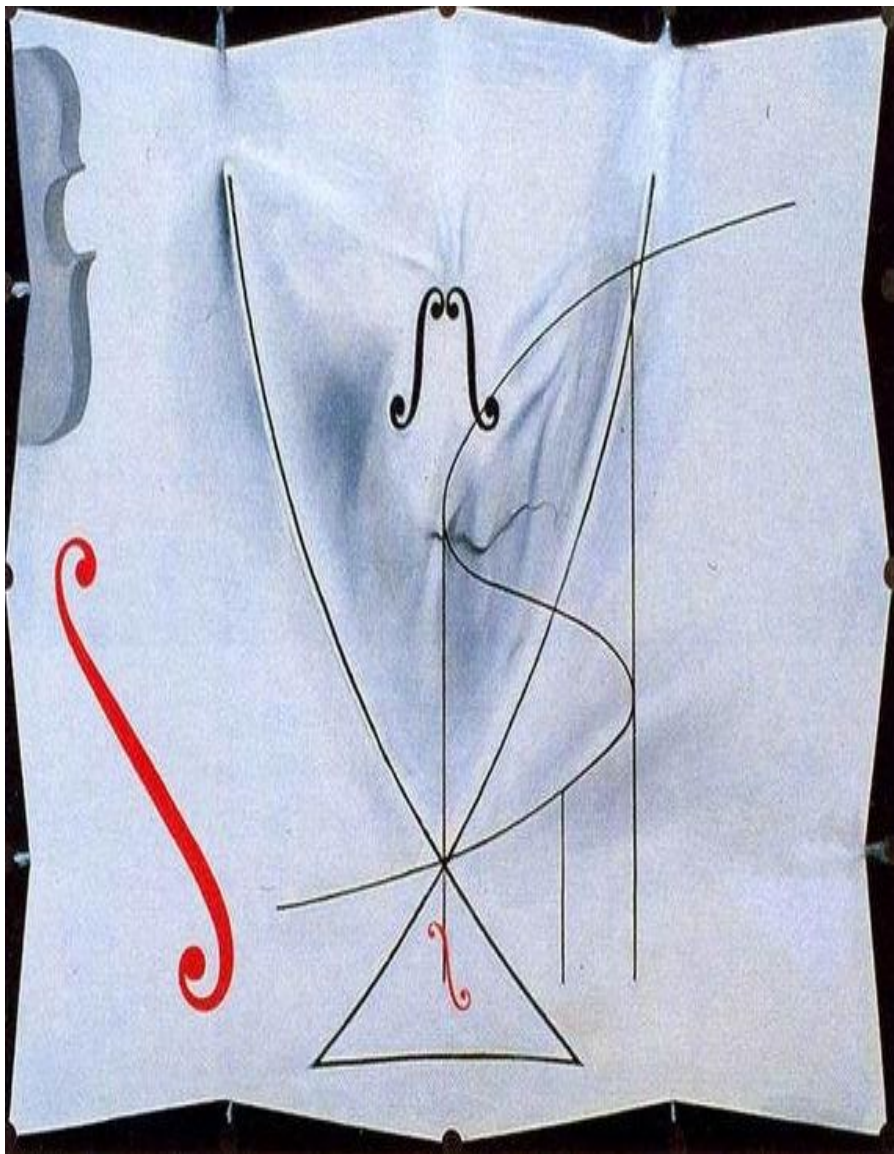

- С 1979 года состояние здоровья Сальвадора Дали стало стремительно ухудшаться.
- Вся энергию он направил на сохранение своих работ.
- В Театре-музее Сальвадора Дали экспонировалось много картин, других работ, а также безделушек, имеющих большое значение для художника.
- Одной из главной изюминок в Театре-музее Сальвадора Дали в Фигейросе стали его необычные двойные спектроскопические картины

«Ласточкин хвост»

- Жизнь Сальвадора Дали прервалась 23 января 1989 года, через шесть лет после того, как художник создал свою последнюю работу.
- Она называлась «Ласточкин хвост» и представляла собой обычную простую композицию – каллиграфические символы на белом фоне.
- Но тело Сальвадора Дали, согласно завещанию художника, отличающегося своими странностями, так и не было предано земле.
- Оно покоится в специальном склепе, расположенном внутри Театра-музея Сальвадора Дали в Фигейросе, а все свои работы и немалое состояние он завещал Испании.