

ЭПИЗОД 9: СЮРРЕАЛИЗМ

Сальвадор Дали. Метаморфозы Нарцисса. 1937. Холст, масло. 51x79.
Tate. Лондон.

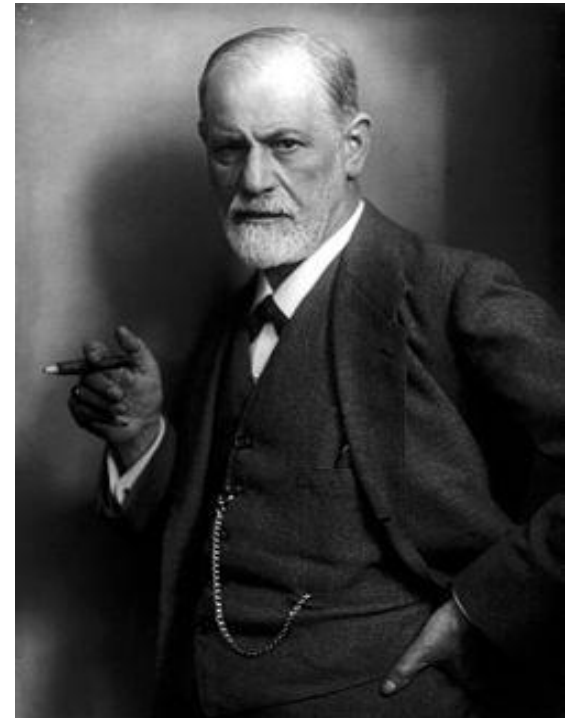

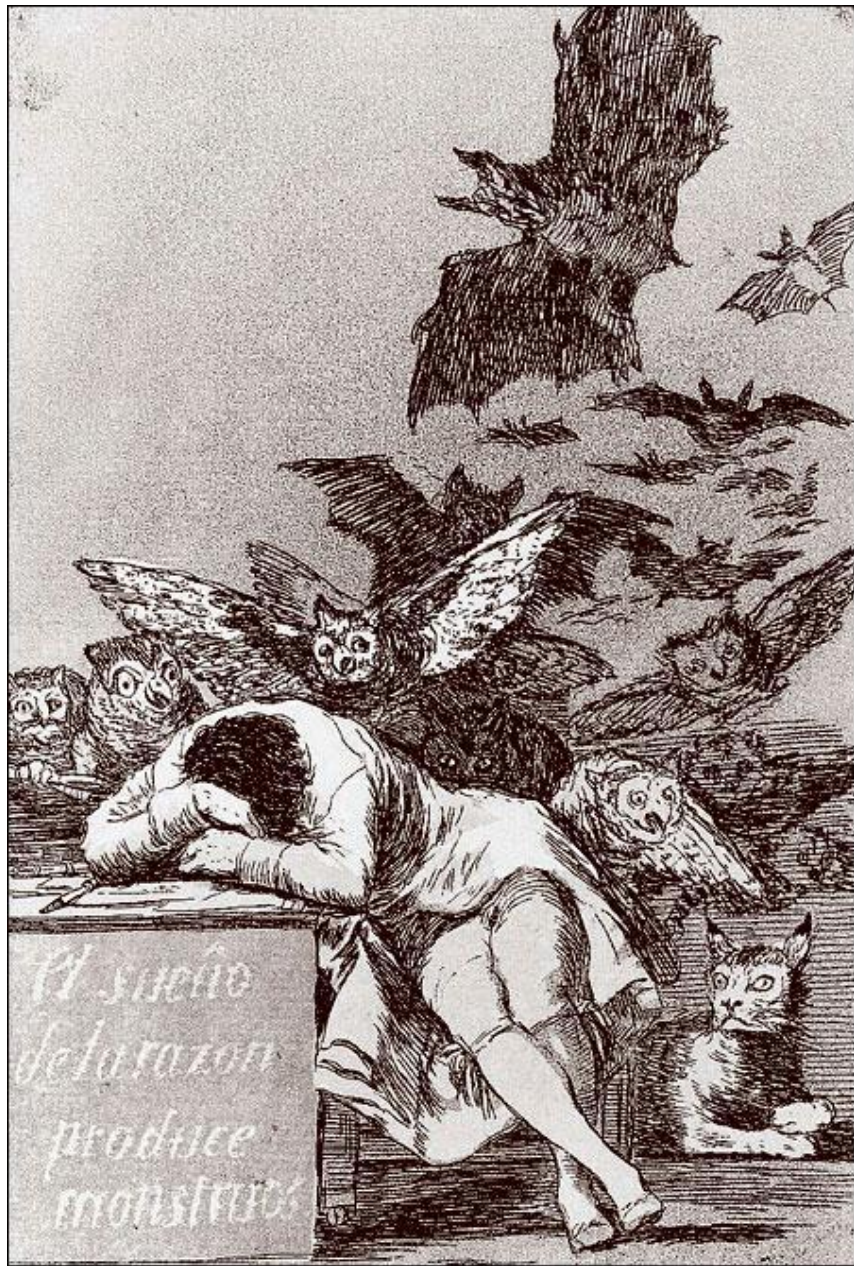
Анри Бергсон противопоставляет интеллекту, ограниченному в своих возможностях познания, интуицию.

Все философы того времени – релятивисты, для них нет ни абсолютных законов, ни объективной логики, ни неизменной морали.

Конец XIX и начало XX столетия проходят под знаком глубокого кризиса философии.

Начиная с 1913 года, Фрейд стал строить системы («Тотем и табу»), объясняющие религию, искусство и т.д. Все высшие психические явления для него лишь «сублимации» эротического импульса.

Ф.Гойя. Сон разума рождает чудовищ. 1797
Офорт, акватинта, сухая игла. 21,5 x 15.
Национальная библиотека Испании, Мадрид.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СЮРРЕАЛИЗМА

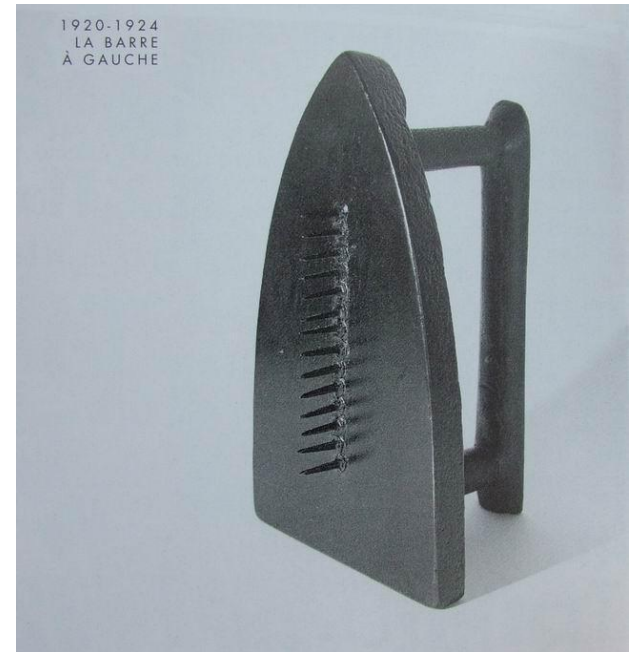
Дадаизм

Дадаизм, или искусство дада, - это дерзкое, эпатирующее "антитворчество", возникшее в обстановке ужаса и разочарования художников перед лицом катастрофы - мировой войны, европейских революций и, как казалось, самих принципов европейской цивилизации.

Мэн Рэй.
Скрипка Энгра.
1924 г.

Мэн Рэй (в соавторстве с
Эриком Сати). Дада-объект
Подарок, 1924 г. (реплика
1963 г.).

«Говорить “да” значит говорить “нет”: потрясающий фокусник бытия окрыляет нервы истинного дадаиста — так он лежит, так он мчится, так он едет на велосипеде — Полупантагрюэль, Полуфрансиск, и хохочет, хохочет. Он против эстетически-этической установки!»

Р. Хельзенбек. Манифест Дадаизма. 1918 г.

Биография

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года в городе Фигерасе.

В 1921 году поступает в Академию живописи, откуда его впоследствии выгоняют в 1926 году за высокомерное отношение к преподавателям.

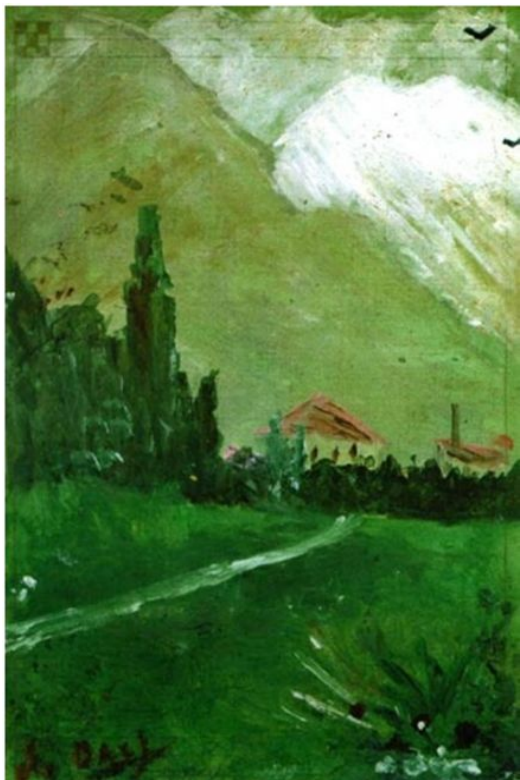

Сальвадор Дали (1904 – 1989 гг.)

Первые уроки рисования Дали получил в десятилетнем возрасте у художника импрессиониста Рамона Пичота.

В 1918 году его работы были выставлены в городском театре и удостоились похвалы критиков.

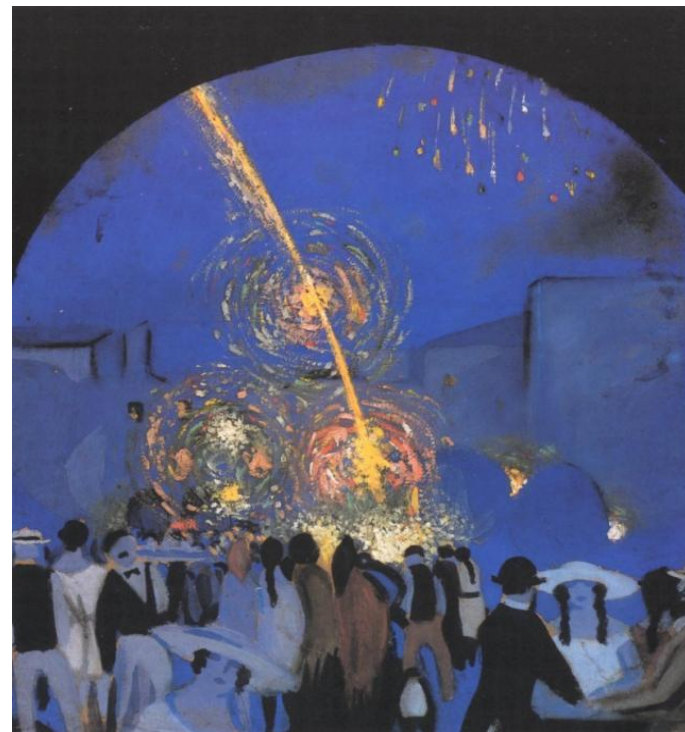
Ранние работы

С.Дали. Пейзаж близ Фигераса. 1910 г. Почтовая открытка, масло. 14 x 9 см. Частная коллекция Альберта Филда, Нью-Йорк.

С.Дали. Портрет Лусии. 1918 г. Холст, масло. Частная коллекция.

С.Дали. Фиеста в Фигерасе. 1916 г.

В 1929 году Дали
примыкает к группе
сюрреалистов, а в 1936
со скандалом из нее
выходит с
небезосновательным
заявлением:
«Сюрреализм – это я!»

Дали создал из своей личности
эпатажный образ, провозгласил
себя спасителем современной
живописи (Salvador с испанского –
«спаситель»)

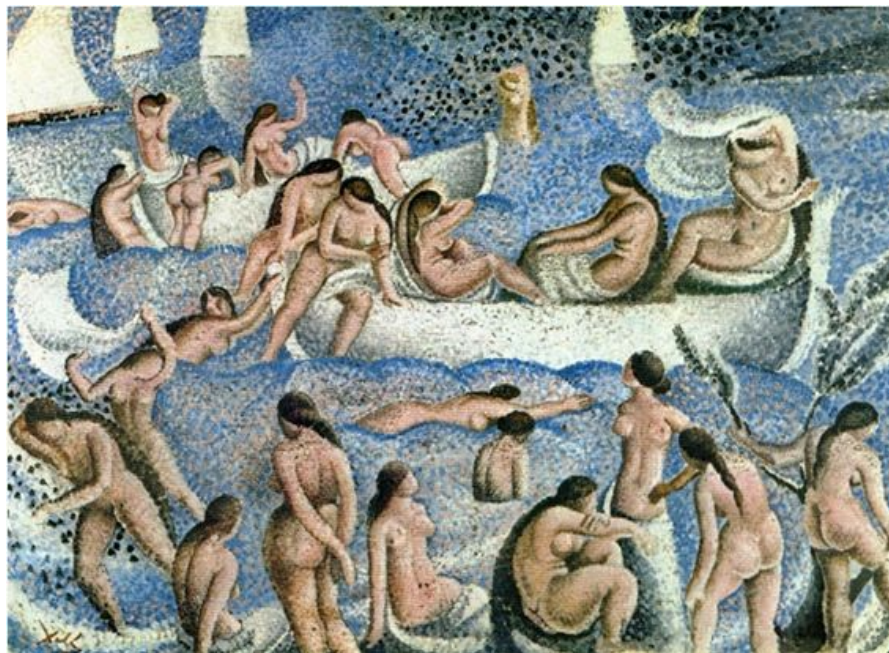

С.Дали. Лодка. 1918 г. Холст, масло.

С.Дали. Цирк. 1921 г.

С.Дали. Купающиеся на Лланер. 1923 г. Масло на картоне, на фанере. 73,8 x 101,5 см. Театр-музей Дали, Фигерас.

С.Дали. Кубический автопортрет. 1923 г. Картон, темпера, коллаж.

С.Дали. Автопортрет с рафаэлевской шеей.1921. Холст, масло. 40,5 x 53. Театр-музей Дали, Фигерас.

Рафаэль Санти. Автопортрет. 1504-1506. Доска, темпера. 47,5 x 33. Галерея Уффици. Флоренция.

Сальвадор Дали. Метаморфозы Нарцисса. 1937. Холст, масло. 51x79. Tate. Лондон.

СЮРРЕАЛИЗМ

Андре Бретон и манифест сюрреализма 1924 года:

Отныне воображению, поначалу безбрежному, позволяют проявлять себя лишь в соответствии с законами практической пользы, которая всегда случайна; однако воображение не способно слишком долго играть эту подчиненную роль

Мы все еще живем под бременем логики - вот, собственно, к чему я вел все свои рассуждения. Однако логический подход в наше время годен лишь для решения второстепенных вопросов

Андре Бретон (1896 – 1966 гг.) – французский писатель и поэт, основатель сюрреализма.

«Анжелюс Милле, прекрасный..., как случайная встреча швейной машины и зонта на анатомическом столе»

Граф Лотреамон (Исидор Дюкасс)

Дж.де Кирико. Песня любви. 1914 г. Холст, масло. 59,4 x 73 см. Музей современного искусства, Нью-Йорк, США.

Дж.де Кирико. Пьяццо д'Италия. 1913 г. Холст, масло. 35,2 x 25 см. Галерея Онтарио, Торонто, Канада.

СЮРРЕАЛИЗМ

Андре Бретон и манифест сюрреализма 1924 года:

«Сюрреализм представляет собой чистый психологический автоматизм, с помощью которого – словами, рисунком или любым другим способом – делается попытка выразить действительное движение мысли.

Это запись мышления, которое совершается вне всякого контроля со стороны разума и по ту сторону каких-либо эстетических или моральных соображений.

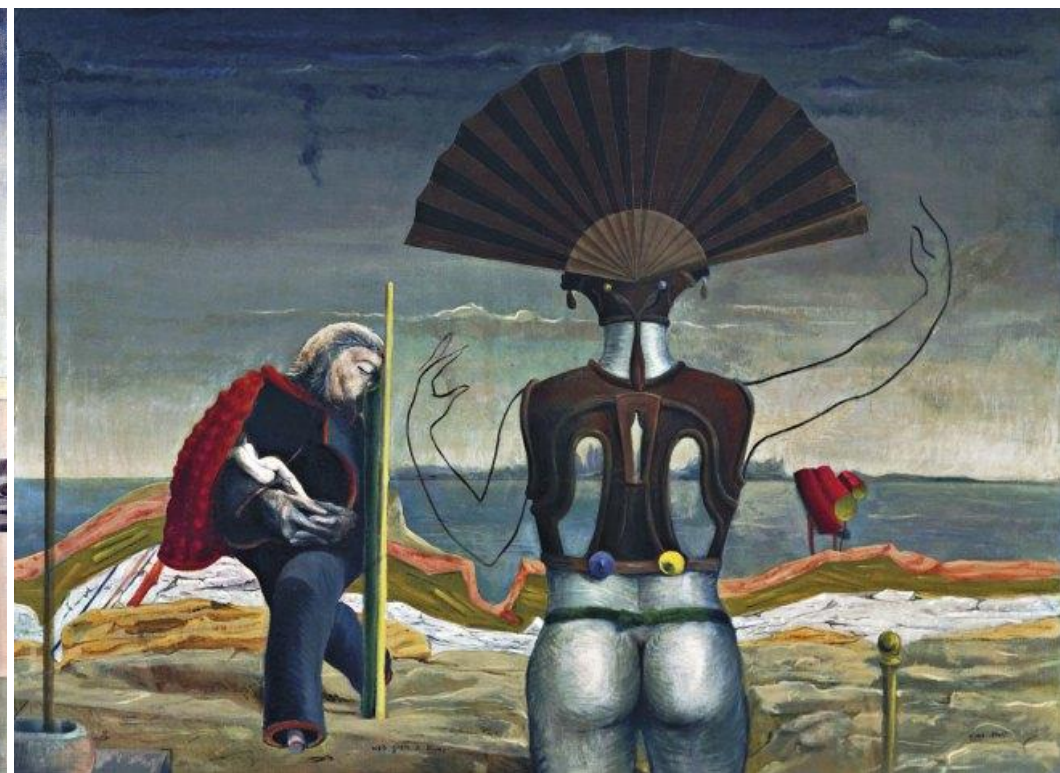
Сюрреализм основан на вере в высшую реальность определенных, до этого игнорировавшихся форм ассоциаций, во всемогущество сна, в нецеленаправленную игру мышления.

Его цель – окончательное уничтожение всех других психологических механизмов, чтобы на их место поставить решение важнейших проблем жизни».

Макс Эрнст

М.Эрнст. Царь Эдип. 1922. Холст, масло.
93 x 103. Частная коллекция.

М.Эрнст. Женщина, старик и цветок. 1924. Холст, масло.
97 x 130. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

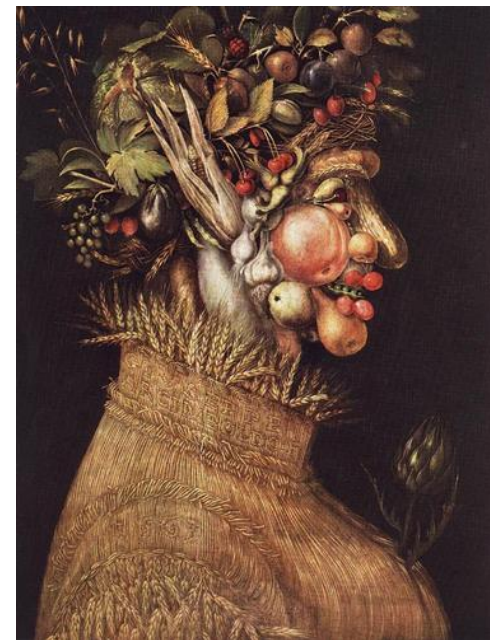
С.Дали. Мягкая конструкция с вареными бобами: Предчувствие гражданской войны. 1936 г. Холст, масло. 100 x 99 см. Художественный музей Филадельфии (США).

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СЮРРЕАЛИЗМА

Иероним Босх. Сад земных наслаждений. 1500 – 1510. Дерево, масло. 389 x 220. Музей Прадо, Мадрид.

Д. Арчимбольдо. Лето из серии Времена года. 1563. Холст, масло. 67 x 51. Музей истории искусств, Вена.

СЮРРЕАЛИЗМ

Освобождение и изучение бессознательного, освобождение от диктатуры мысли:

«...провозгласил неограниченную свободу от какого-либо эстетического или морального принуждения и заявил, что можно идти до конца, до самых крайних, экстремальных пределов в любом творческом эксперименте, не заботясь ни о какой последовательности или преемственности».

Сальвадор Дали

«Конвульсивная красота будет эротической - сокрытой, взрывающейся - неподвижной, магической - случайной, или ей не быть».

Андре Бретон

«Мы не претендуем на какое-либо изменение в нравах людей, но хотим продемонстрировать хрупкость их мыслей: они установили свои дрожащие дома на подвижном фундаменте с пустыми полостями»

Декларация сюрреализма 27 января 1925 г.

С.Дали. Фигура в скалах. 1926. Фанера, масло. 27,5 x 45. Музей С.Дали, Санкт-Петербург, Флорида (США).

С.Дали. Пара с облаками в головах.
1936 г. Дерево, масло. 87 x 66 см.
Бойманс ван Бёнинген, Роттердам.

Сальвадор Дали и Гала (Елена Ивановна Дьяконова)
с «Парой с облаками в головах»

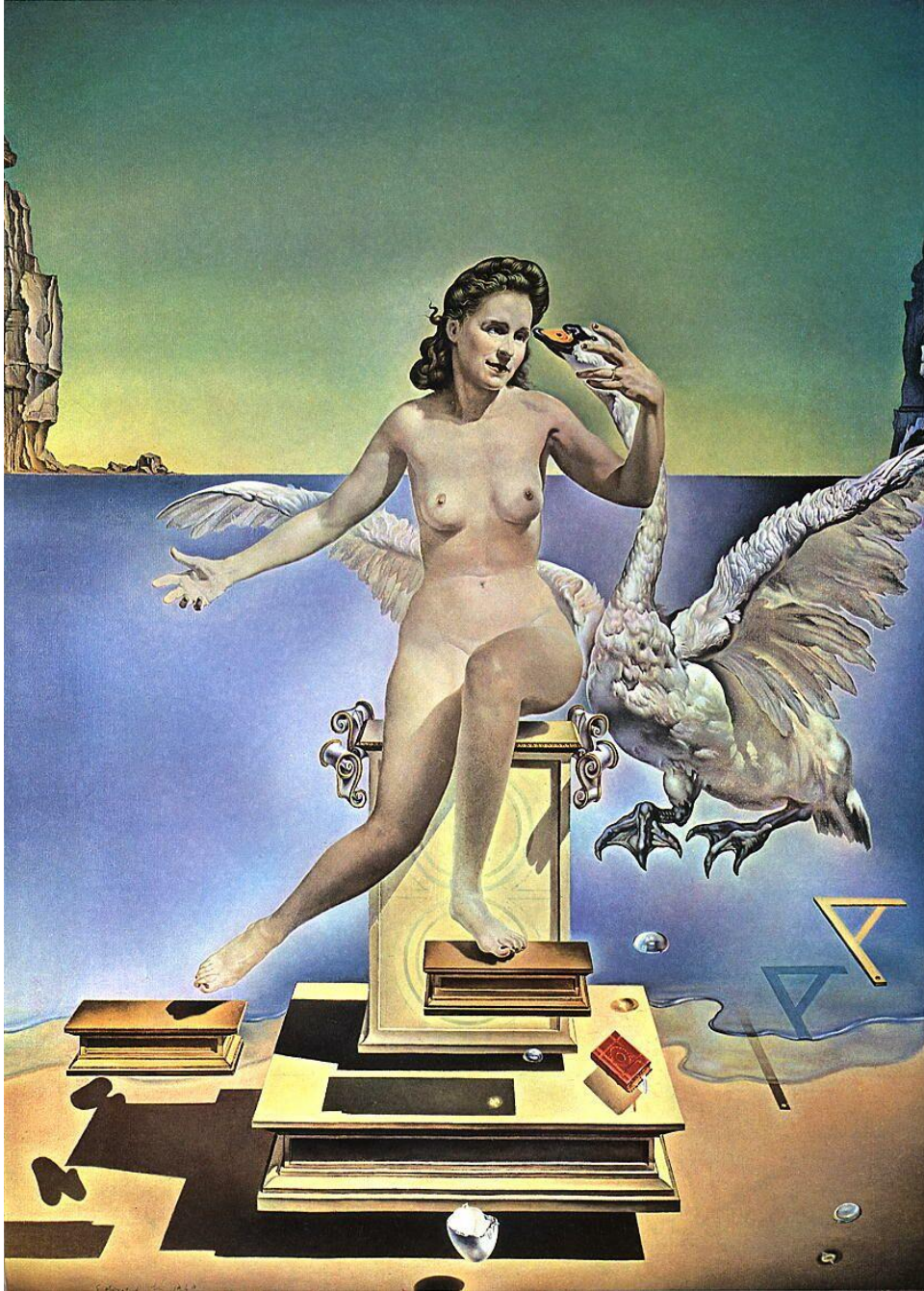
С.Дали. Архитектонический «Анжелюс» Милле. 1933 г. Холст, масло. 73 x 61 см. Национальный музей, Мадрид.

Жан-Франсуа Милле.
«Анжелюс», 1857 - 1859
Холст, масло. 53,3 x 66 см.
Музей д'Орсэ, Париж.

*«Женская фигура на этой картине связалась в его восприятии с сексуальной агрессивностью, а ее поза — с позой самки богомола, готовящейся пожрать самца после копуляции<...>
Хотя мужская фигура крупнее, она обреченно ждет, когда ее шею коснется длинное жало.»*

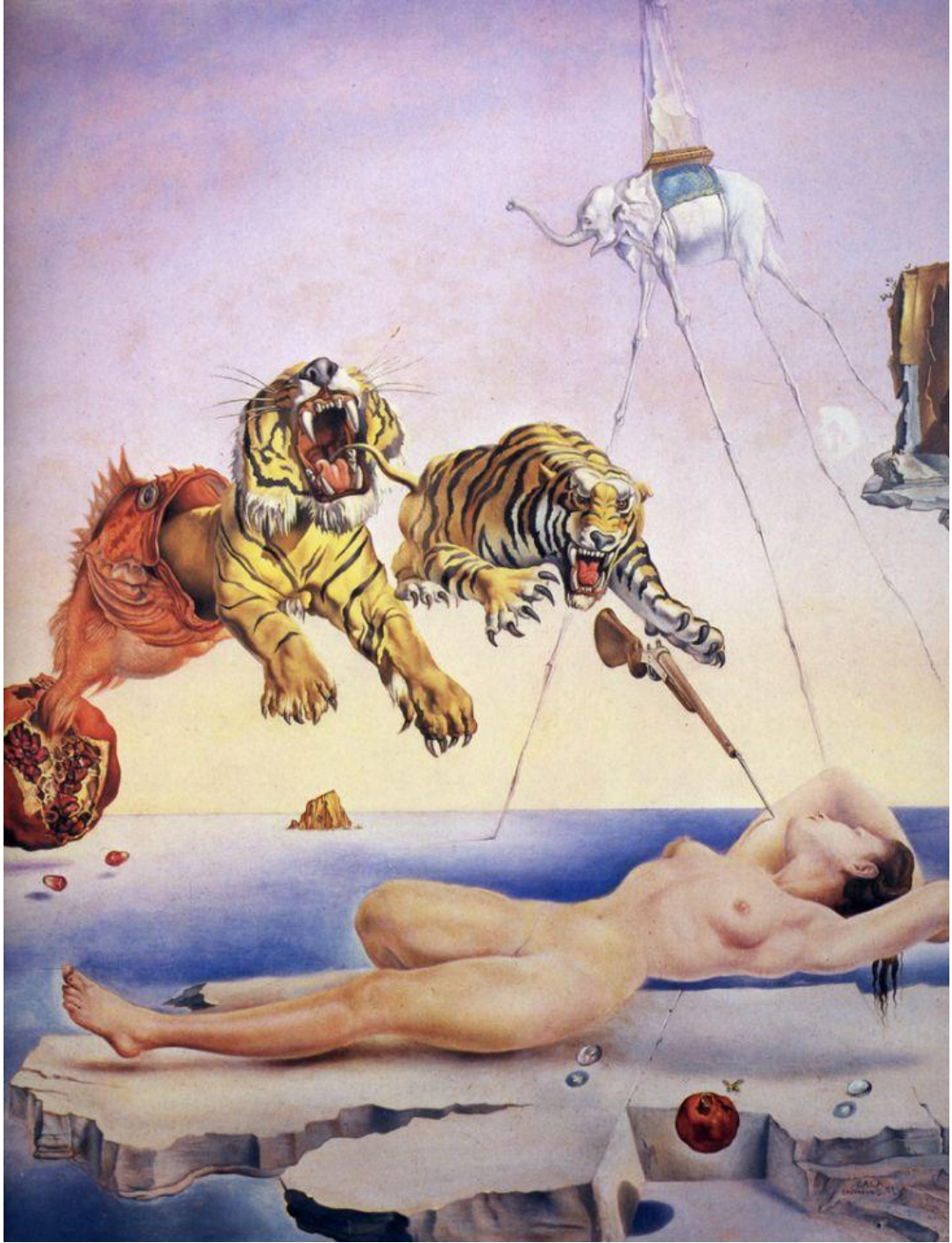
С.Дали. Трагический миф Анжелюса Милле. 1938 г.

С.Дали. Атомная Леда. 1949 г. Холст, масло. 61,1 x 45,3 см. Театр-музей Дали, Фигерас (Испания).

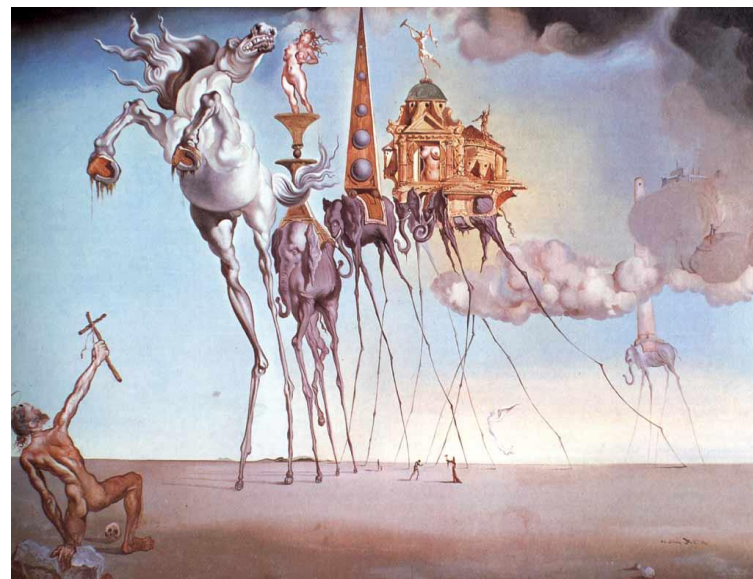
Корреджо. Леда и лебедь. 1532 г. Холст, масло. 152 x 191. Берлинская картинная галерея, Германия.

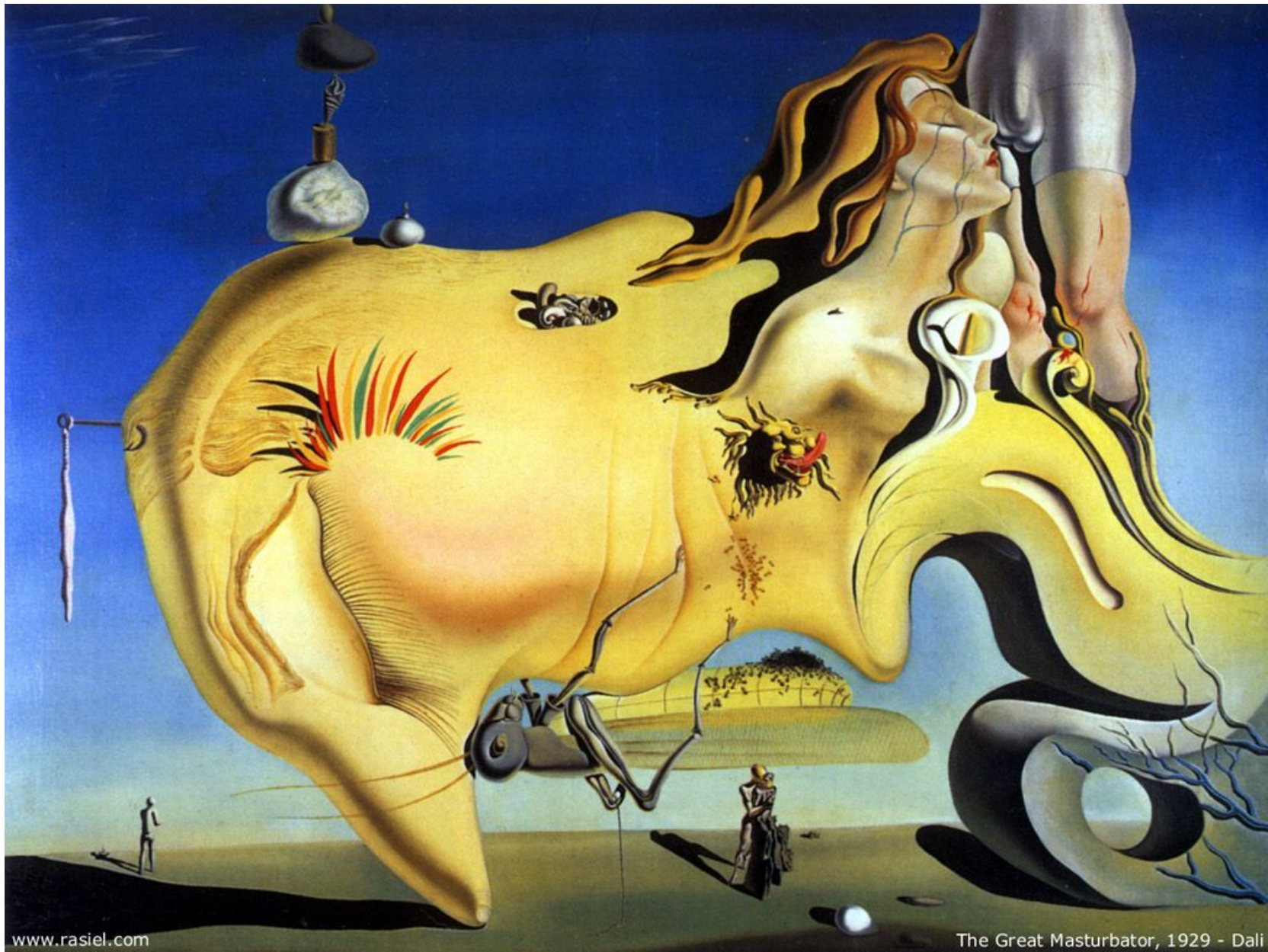

С.Дали. Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за миг до пробуждения. 1943. Холст, масло. 51 x 40,5. Музей Тиссен-Борнемисса, Мадрид.

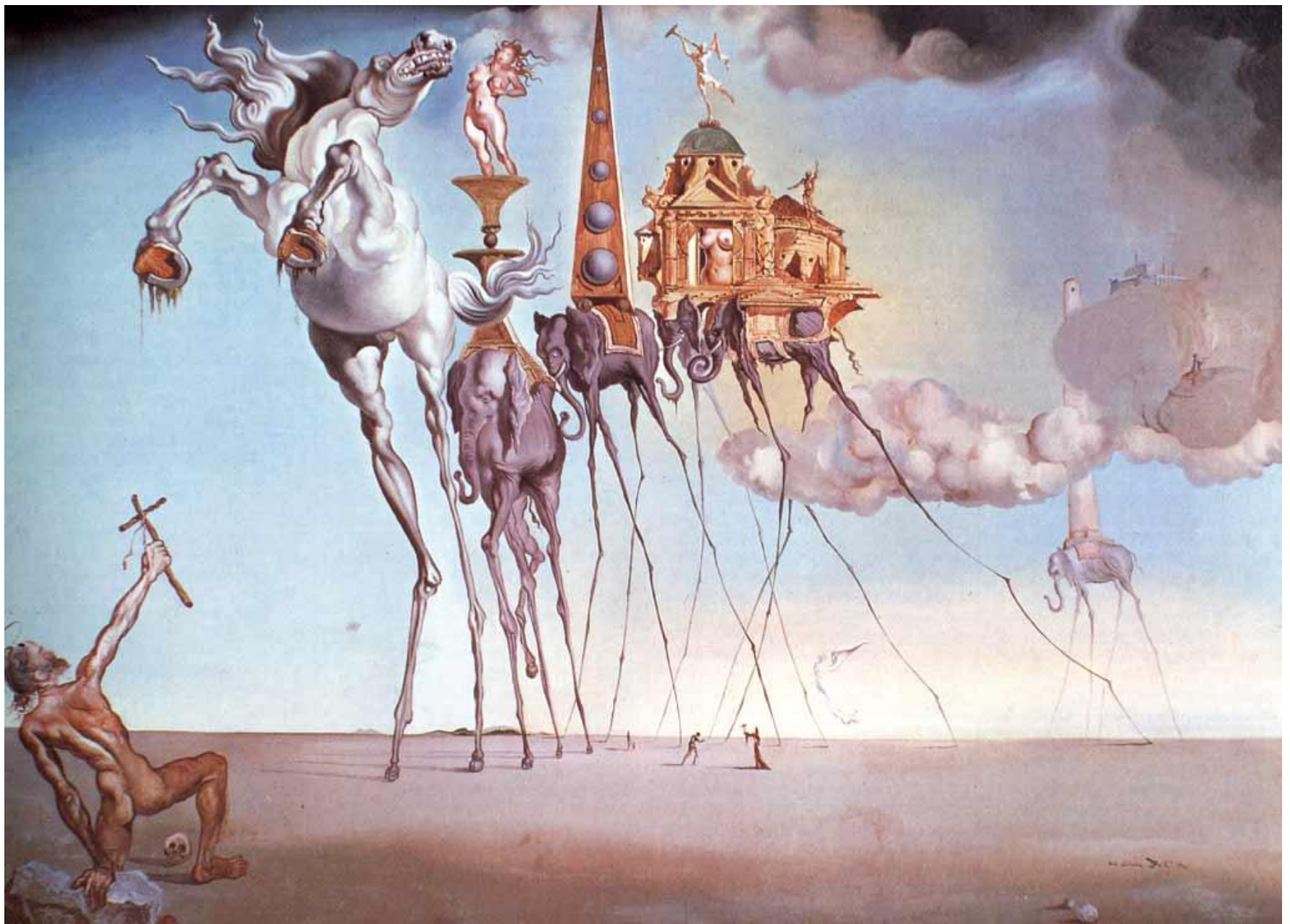
Из «Тайной жизни Сальвадора Дали...»

Я часто представлял сон как чудовище с огромной тяжелой головой и нитевидным телом, подпираемым для равновесия костылями реальности. Ломаются подпорки – и мы падаем. Почти все мы испытываем это ощущение внезапного падения в пропасть именно в то мгновение, когда целиком погружаемся в сон.

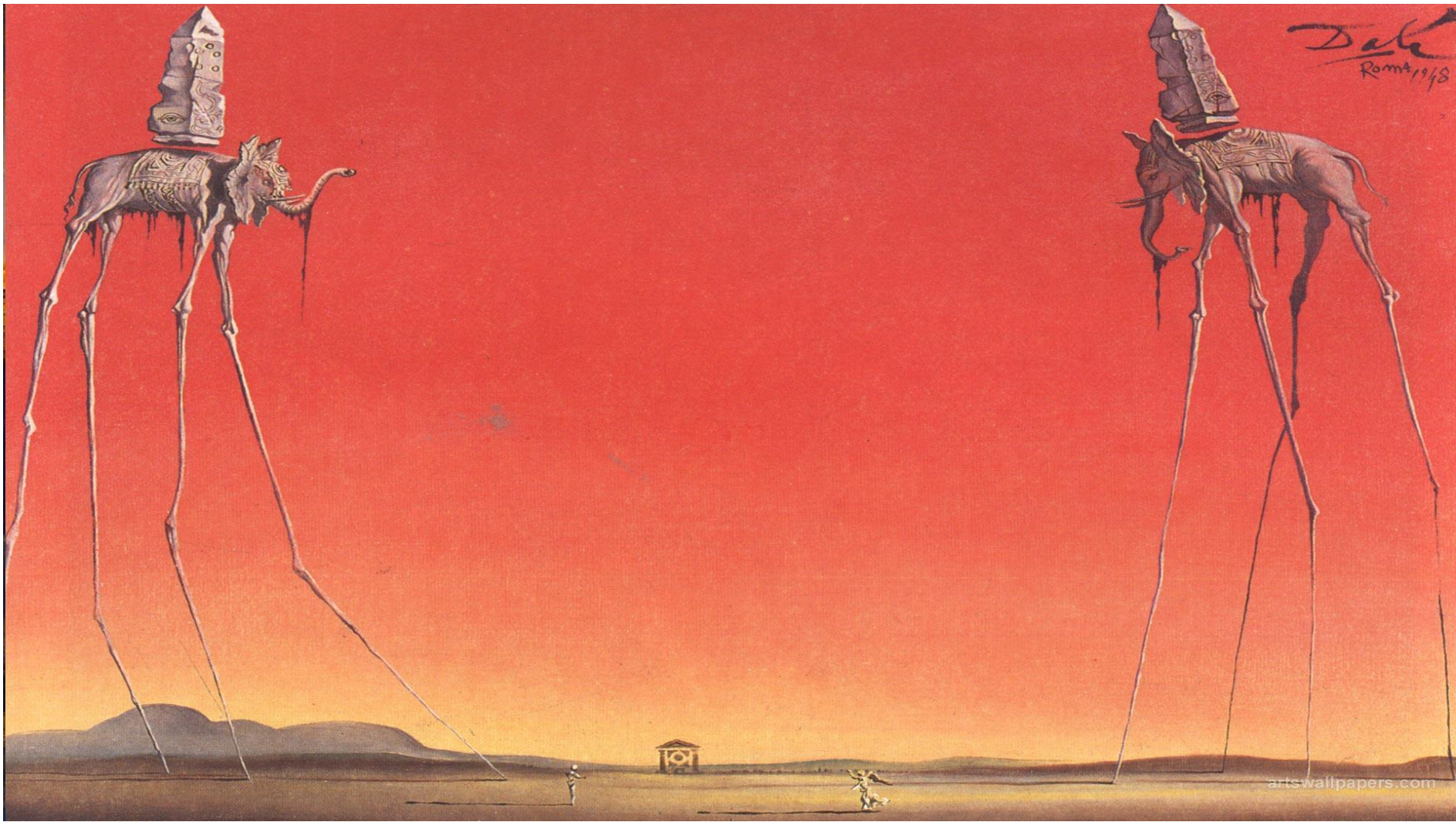
С.Дали. Великий мастурбатор. 1929 г. Холст, масло. 110 x 150. Национальный музей Центр искусств королевы Софии., Мадрид.

С.Дали. Испытание св. Антония. 1946 г. 89,7 x 119,5 см. Бельгийский Королевский музей изящных искусств, Брюссель.

И.Босх. Испытание святого
Антония. 1505-1506 гг. Дерево,
масло.
131,5 x 225 см.
Национальный музей древнего
искусства, Лиссабон.

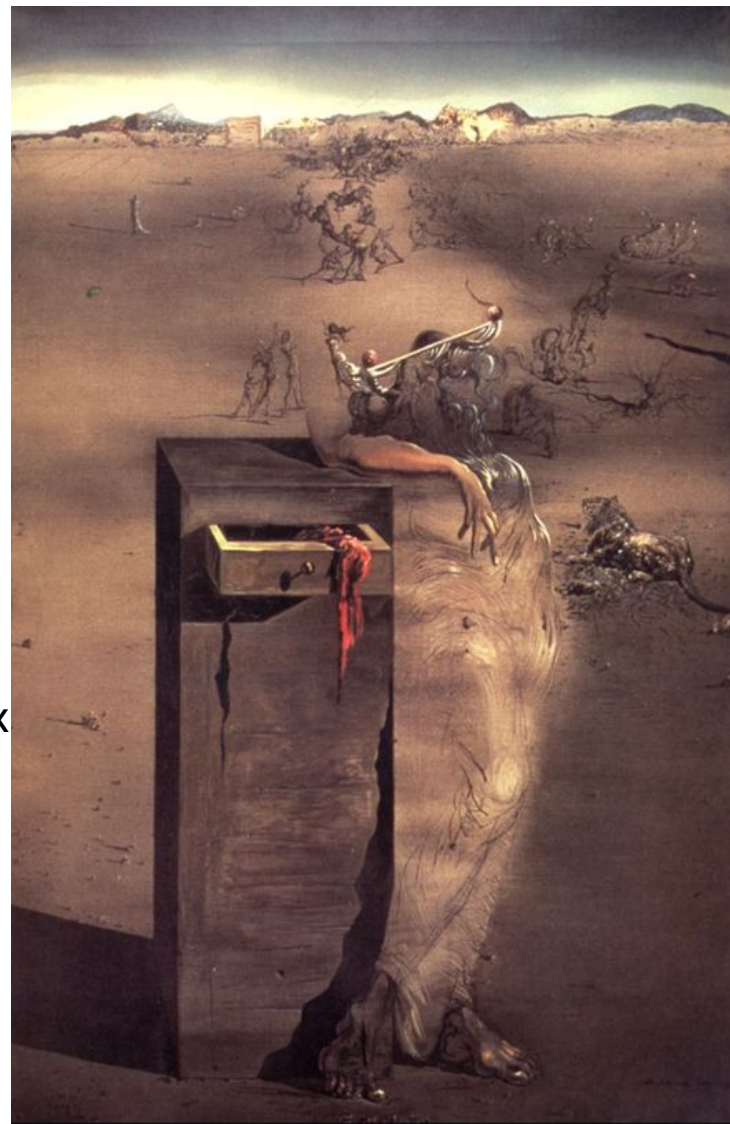

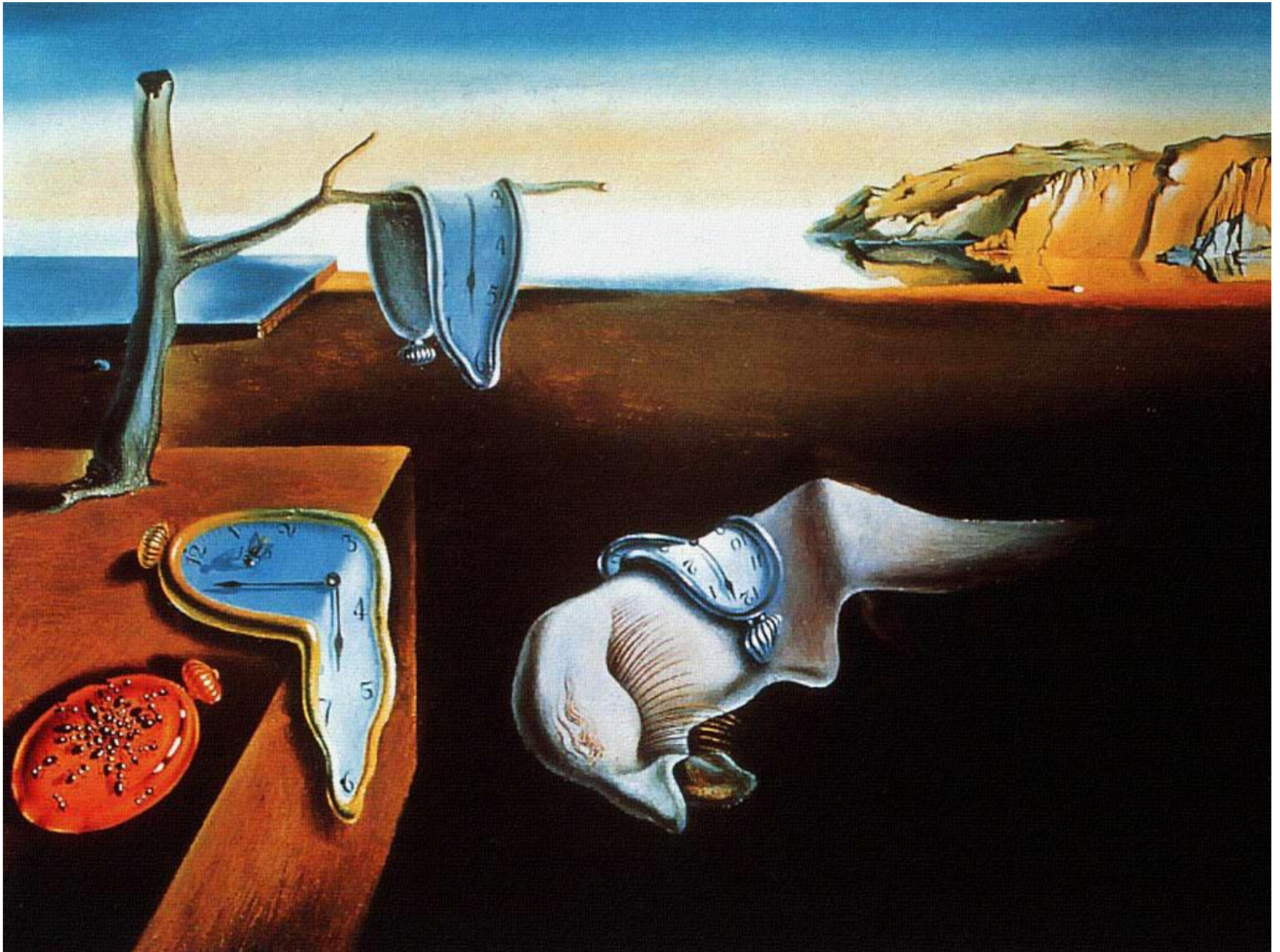
С.Дали. Слоны. 1948 г. Холст, масло. 61 x 90 см. Частное собрание.

Из «Тайной жизни Сальвадора Дали...»

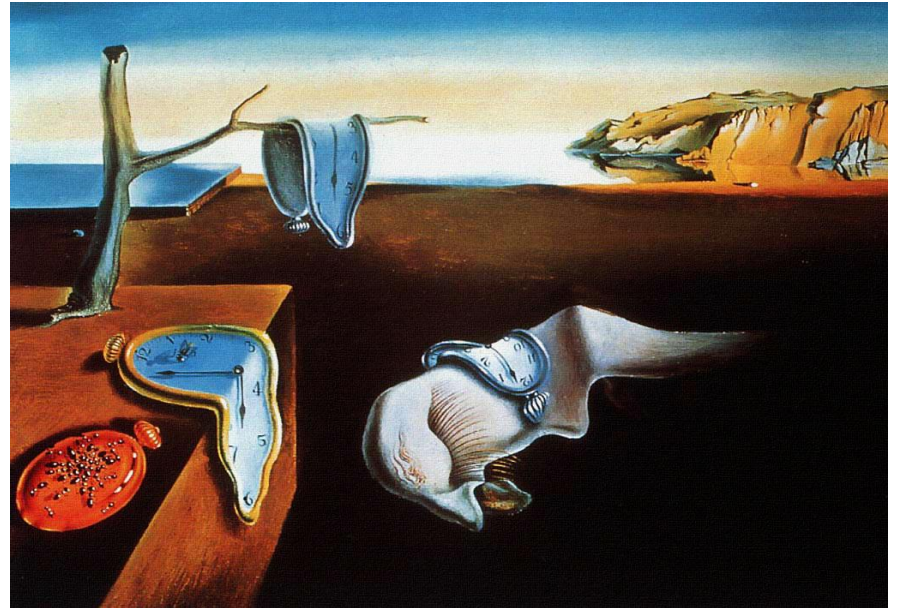
Сегодня мы знаем: форма всегда есть результат инквизиторского насилия над материей. ... И даже куда более скромная в своих притязаниях, более приспособленная материя сопротивляется тирании пространства, соглашаясь с сутью своей оригинальной формы. Есть ли что-либо легче, вольнее, фантазийнее цветения минеральных кристаллов? Но и они – продукт принуждения более концентрированной «коллоидной среды», которая, мучая их, заключает в жесткую структуру. Самые совершенные, самые воздушные разветвления – всего лишь график агонии, отчаянных мук, последних вздохов материи, которая умирает, но не сдается, последнее цветение мира минералов. Но и для розы закон тот же! Каждый цветок распускается в неволе. Свобода бесформенна...

так вот, морфология открывает нам, что наряду с триумфальным царством жесткой иерархии форм есть более анархические, более разнородные тенденции, раздираемые противоречиями.

Постоянство памяти. 1931. Холст, масло. 24 x 33. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

С.Дали. Явление лица. 1938 г. 114,8 x 143,8 см. Музей Водсворт Антеум, Коннектикут (США).

Сальвадор Дали. Осенний каннибализм. 1936. Холст, масло. 65x65.
Tate. Лондон.

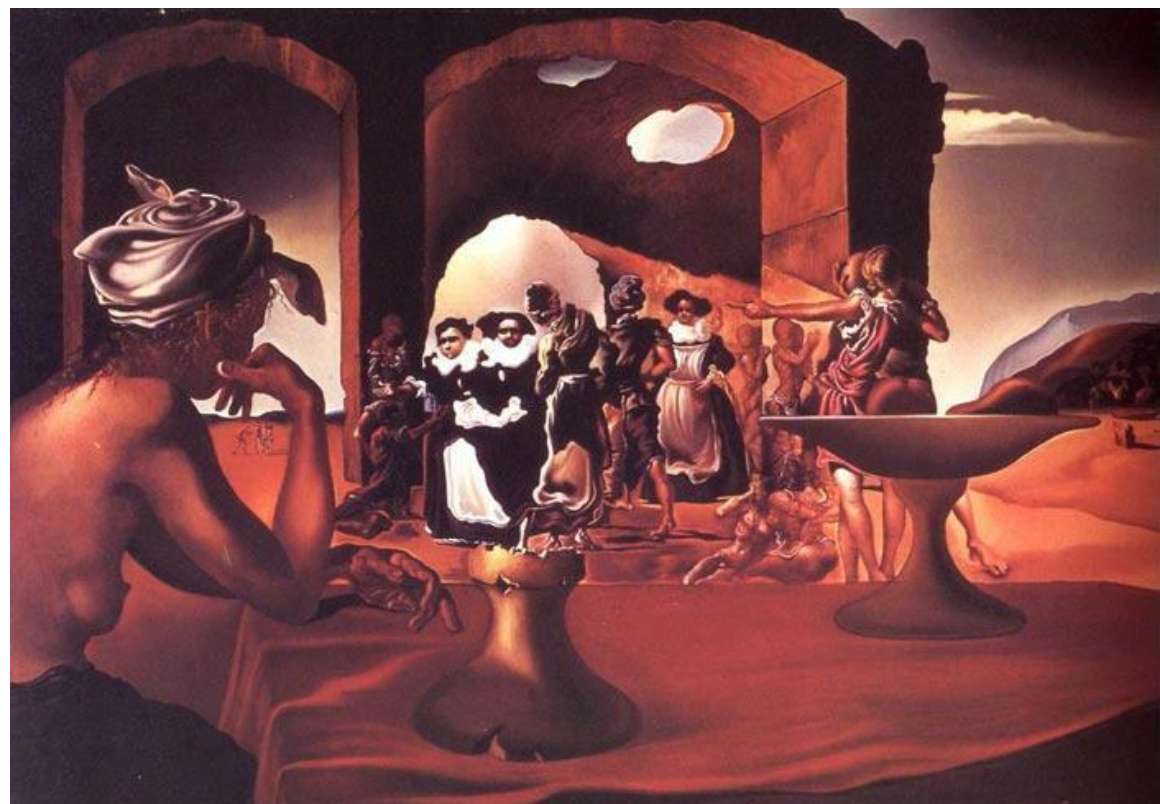

Сальвадор Дали. Mountain Lake. 1938. Холст, масло. 73x92. Tate. Лондон.

Дж.Арчимбольдо. Лето из серии Времена года. 1563 г.
Холст, масло. 67 x 51 см. Музей истории искусств, Вена.

С.Дали. Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера. 1940 г. Холст, масло. 47 x 66 см. Музей Сальвадора Дали. Санкт-Петербург, Флорида (США).

С.Дали. Геополитическое дитя, наблюдающее рождение нового человека. 1943 г. Холст, масло. 45,5 x 50 см. Музей Сальвадора Дали, С-Петербург, Флорида (США).

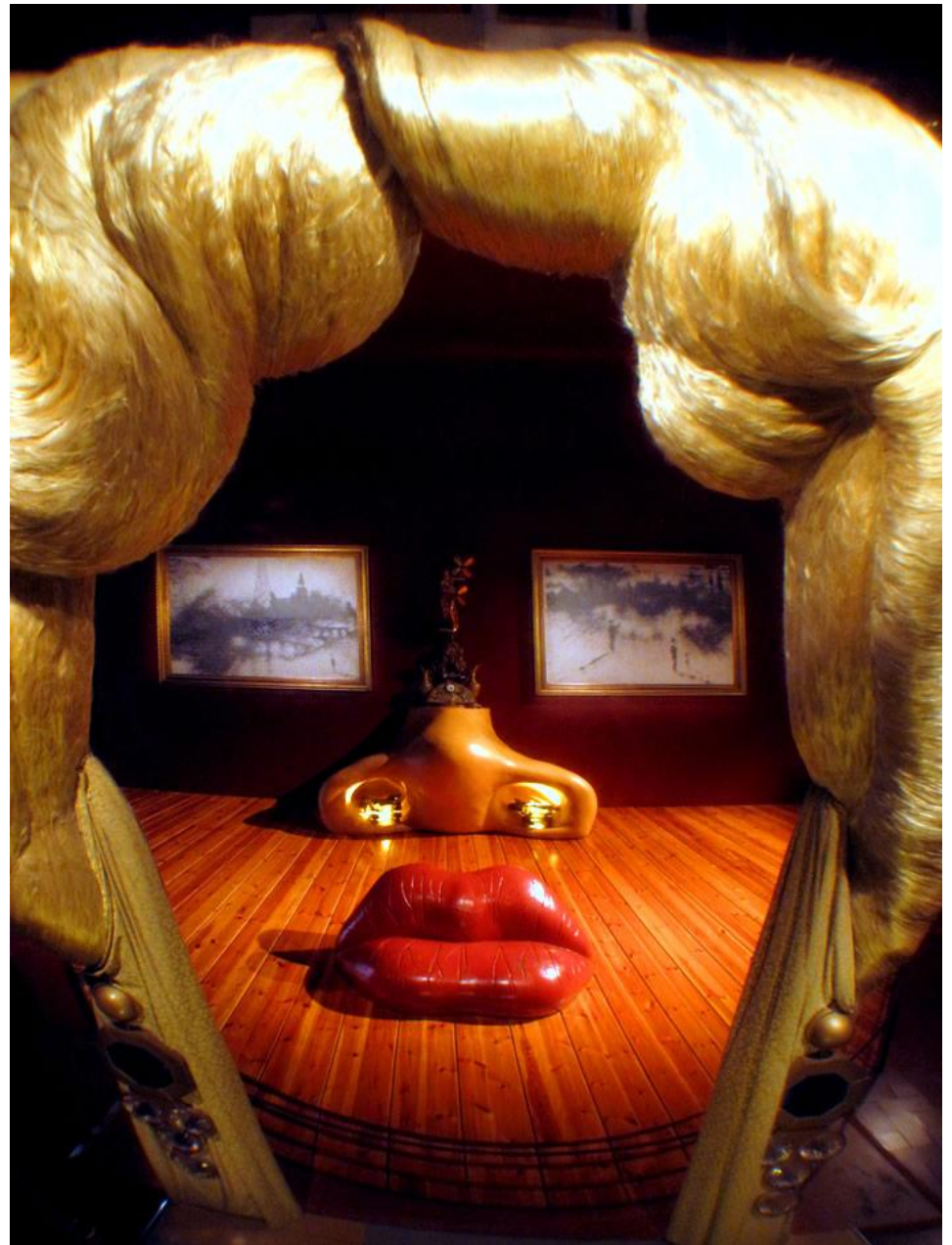
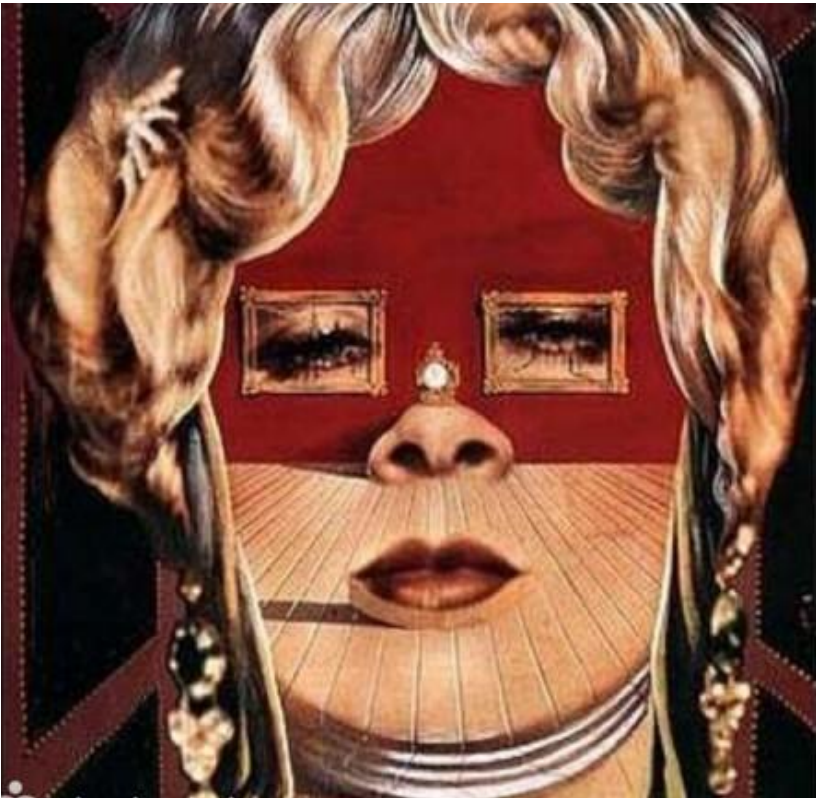
С.Дали. Nature Morte Vivante (Живой натюрморт). 1956 г. 125 x 160 см. Музей Дали, С-Петербург, Флорида (США).

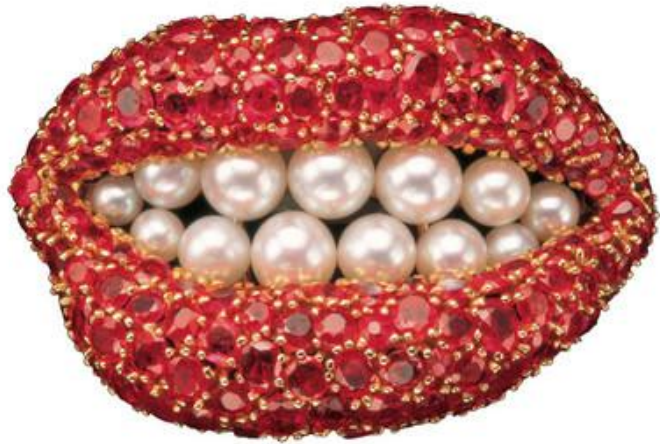
Жорж Платт Линс. Фотография для экспозиции «Мечта Венеры» С. Дали. 1939 г. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

С.Дали, Э.Джеймс. Телефон-Омар. 1936 г. Гипс. 15 x 15 x 30 см. Галерея Тейт, Лондон.

С.Дали. Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты. 1934 -1935 гг. Театр-музей Дали, Фигерас (Испания).

С.Дали. Глаз времени.
1949 г.

Эльза Скиапарелли, Сальвадор Дали. Шляпка –
туфля, 1937-38 гг.

С.Дали. Рубиновые губы. 1949 г.

С.Дали. Серьги - телефонные трубки. 1949 г.

С.Дали. Медитативная роза.
1958 г. 36 x 28 см. Частное собрание.

Филипп Хальсманн, Сальвадор Дали, «Атомный Дали». 1948 г.

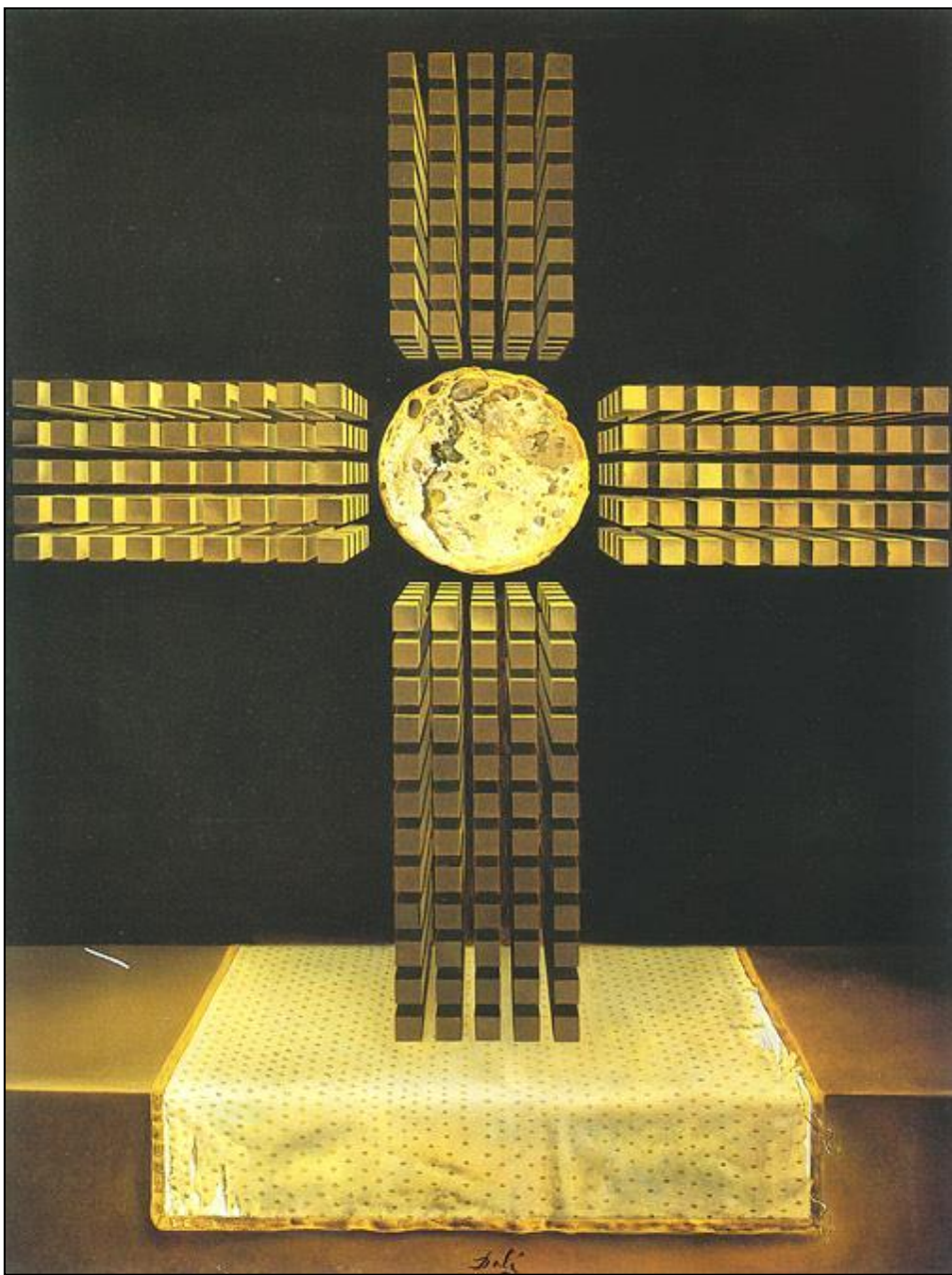

С.Дали. Мадонна Порт-Льигата (первая версия). 1949г. Холст, масло. 48,9 x 37,5 см. Университет Маркетта, Милуоки (США).

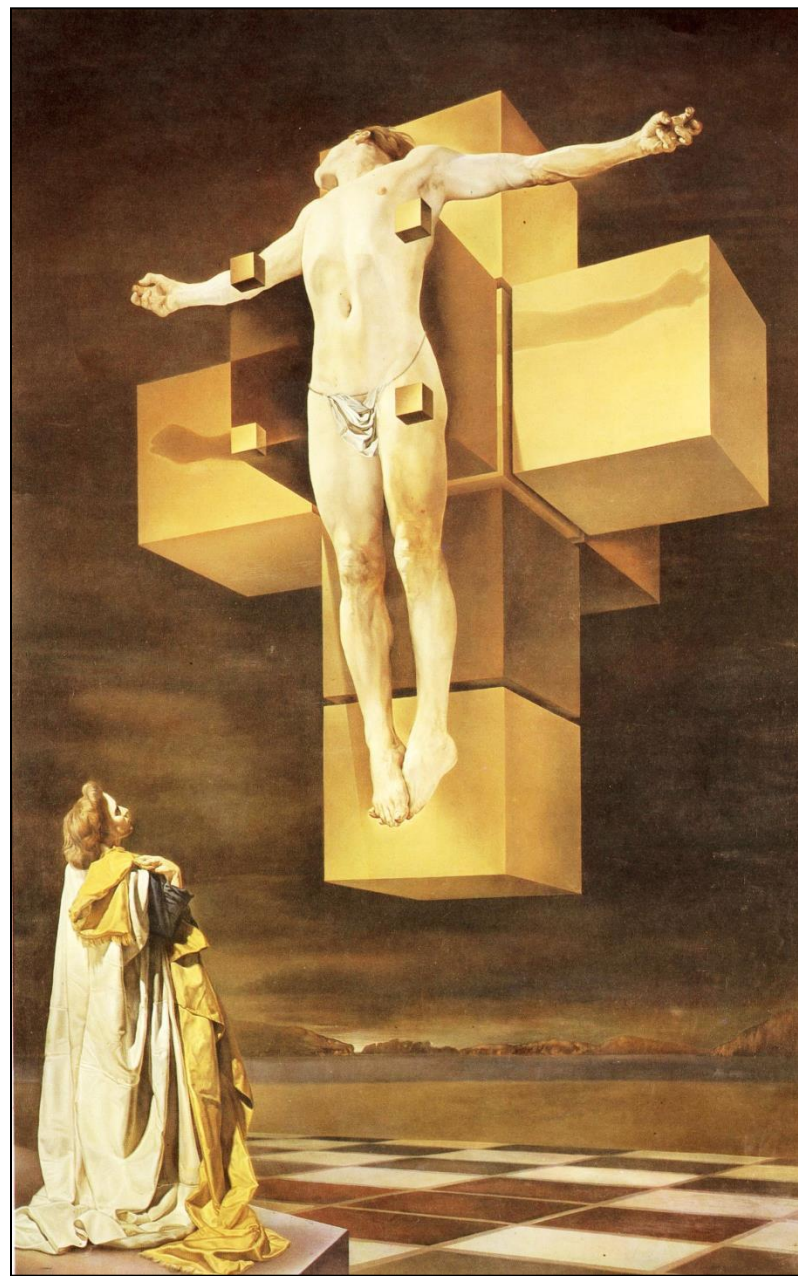
С.Дали. Ультрамариново-корпускулярное вознесение Богородицы. 1952 г. Холст, масло. 230 x 144 см. Частное собрание.

С.Дали. Тайная вечеря. 1955 г. Холст, масло. 167 x 268 см, Национальная галерея искусства, Вашингтон (США).

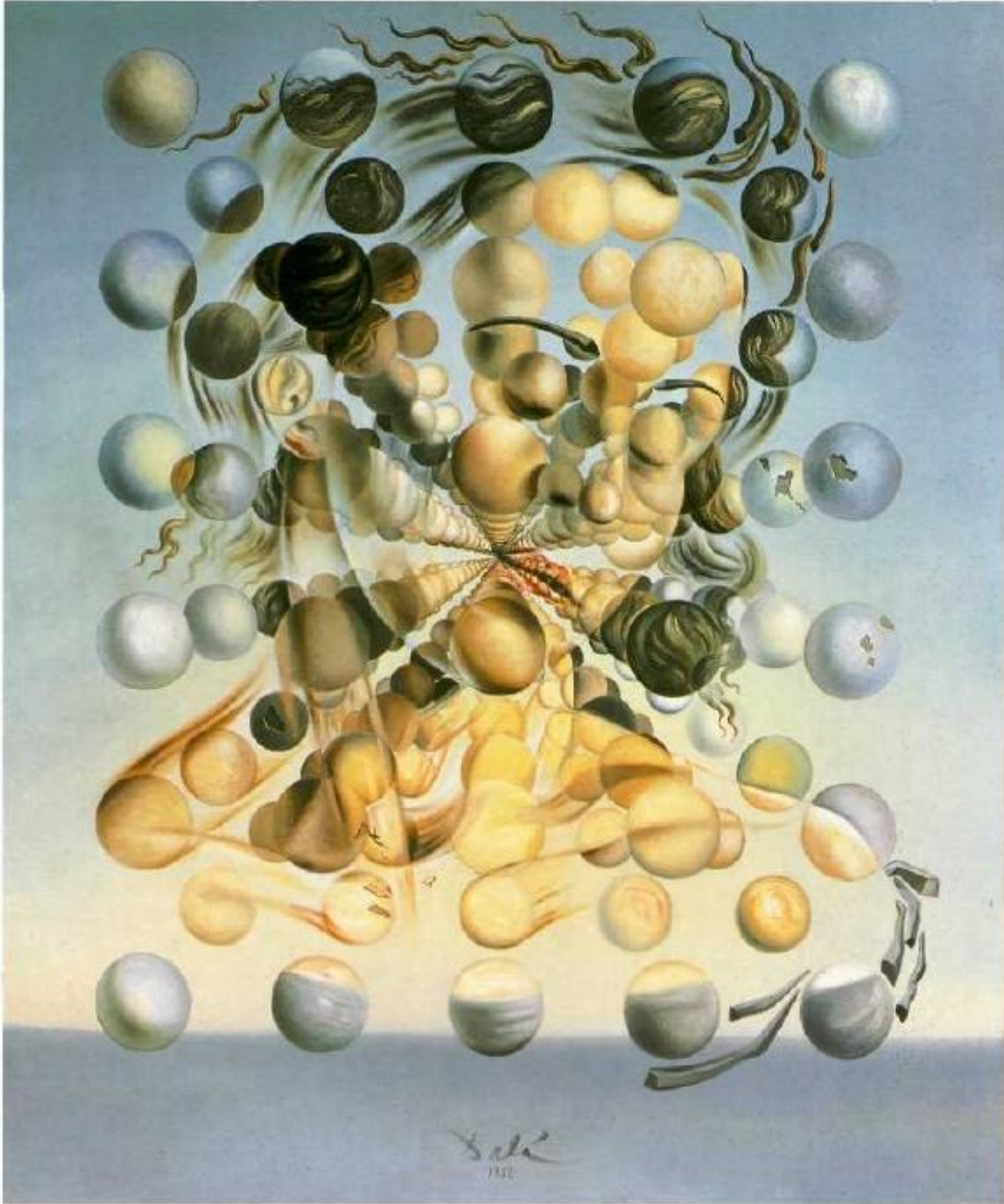

С.Дали. Ядерный крест. 1952 г. Холст, масло.
Частное собрание.

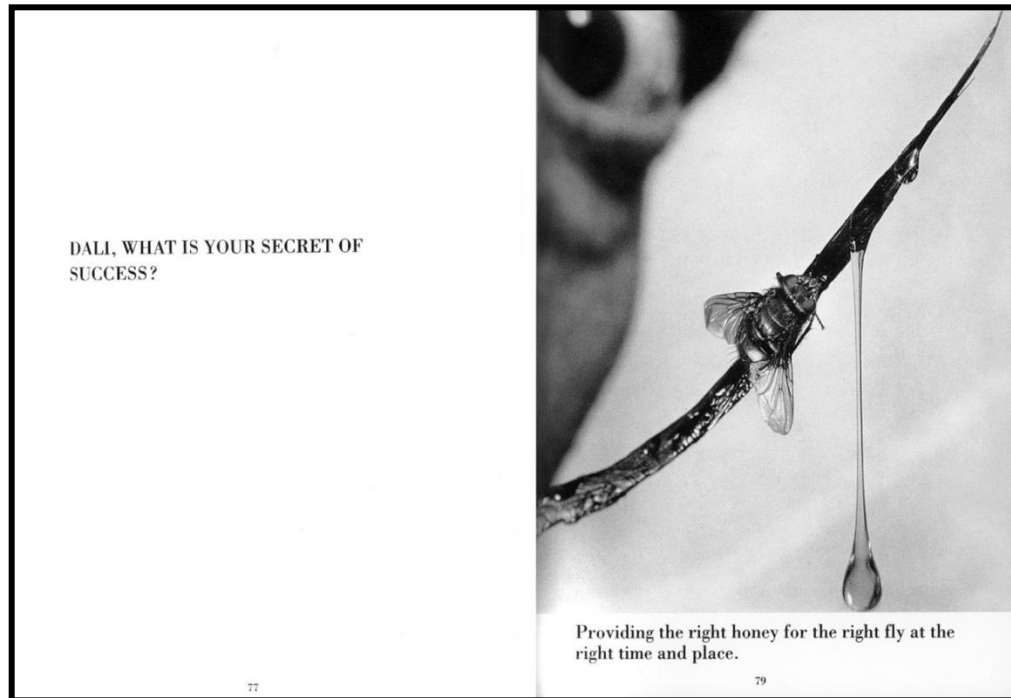
С.Дали. Распятие или Гиперкубическое тело. 1954 г. Холст, масло. 194,5 x 124 см.
Музей современного искусства, Нью-Йорк.

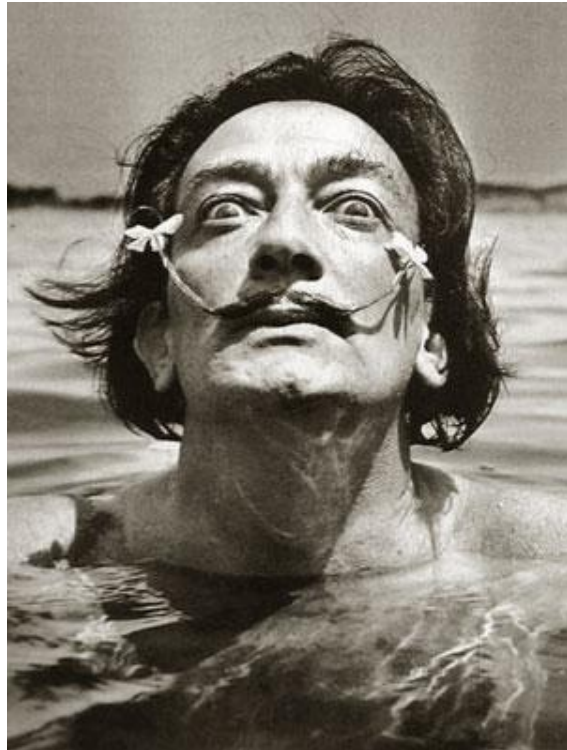
С.Дали. Галатея со сферами.
1952 г. Холст, масло. 64,1 х
50,2 см. Театр-музей Дали,
Фигерас (Испания).

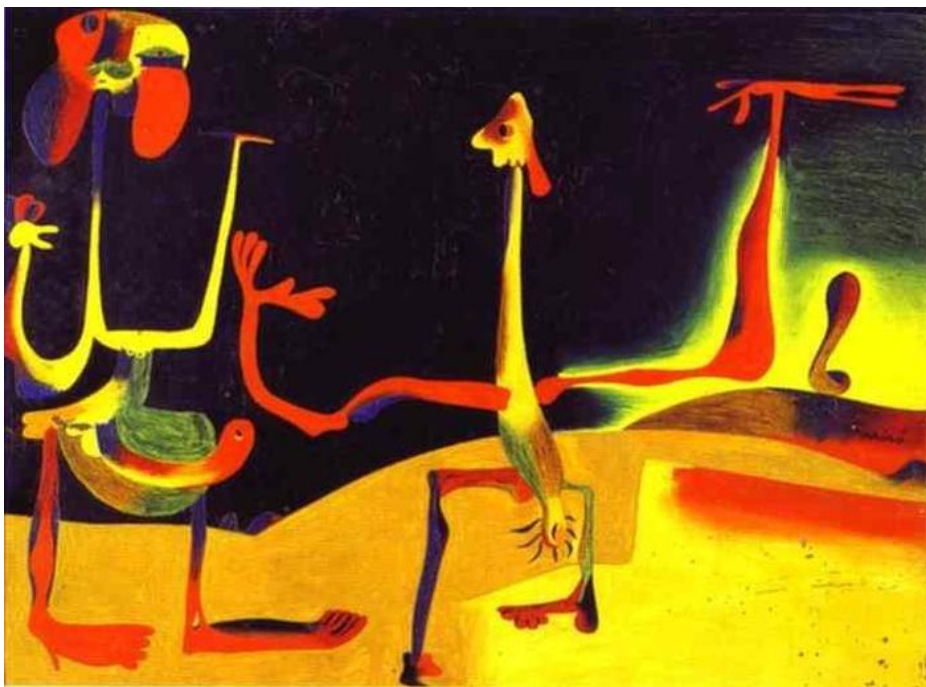
Филипп Хальсманн, Сальвадор Дали. Смерть в наслаждении. 1951 г.

Филипп Хальсманн, Сальвадор Дали. Из книги «Усы Дали». 1954 г.

Хуан Миро (1893 – 1983 гг.)

Хуан Миро. Мужчина и женщина перед кучей экскрементов. 1935 г. Медь, масло. 23 x 32 см. Фонд Хуана Миро, Испания.

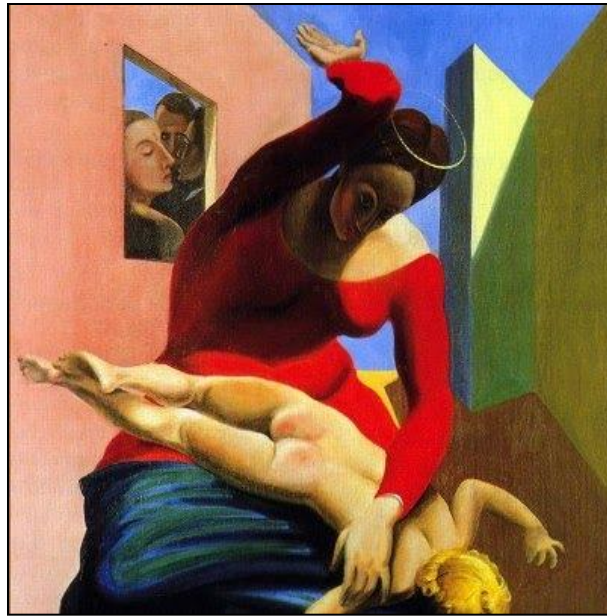

Хуан Миро. Следующие в ночи светящимися дорогами улиток. 1949 г. Акварель, гуашь.

Макс Эрнст

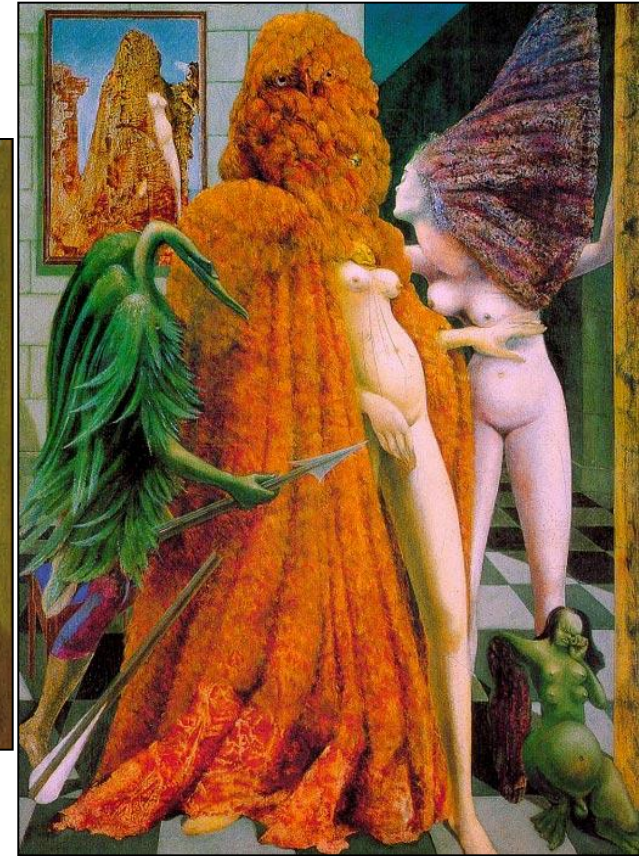

Макс Эрнст. Двум детям угрожает соловей. 1924 г. Дерево, масло, деревянные элементы. 69,8 x 57,1 x 11,4 см. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

Макс Эрнст. Дева Мария наказывает младенца Христа перед тремя свидетелями. 1926 г. Холст, масло. Галерея Вальраф-Ричардс, Кельн.

(в окне сам Эрнст, Андре Бретон и Поль Элюар)

Макс Эрнст. Одевание невесты. 1940г. Холст, масло. Коллекция Пегги Гуггенхайм, Венеция.

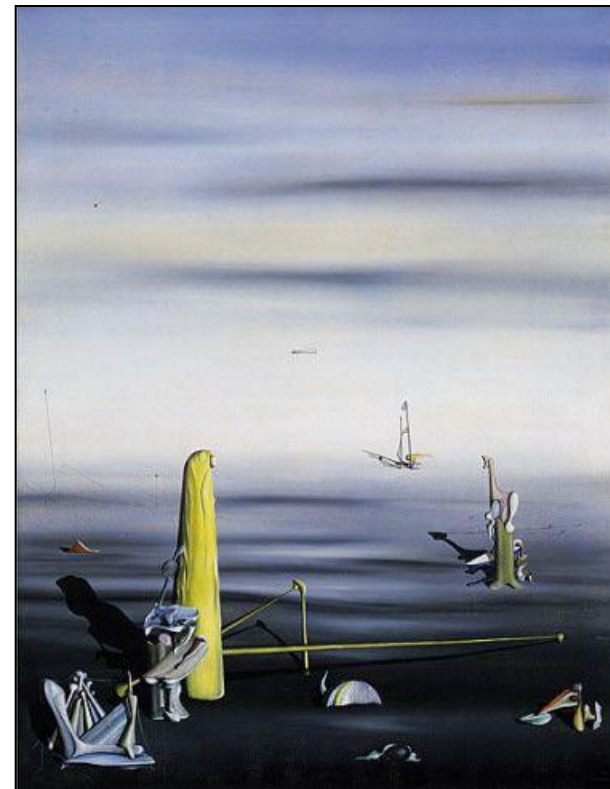
Ив Танги

Ив Танги. Здесь еще не остановилось движение. 1945 г. Холст, масло. 71,1 x 55,5 см. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк.

Ив Танги. Мама, Папу ранили! 1927 г. Холст, масло. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

Ив Танги. Солнце в своем жемчужном ларце. 1937 г. Холст, масло. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк.

Рене Магритт

Рене Магритт. Бесконечное узнавание. 1963 г. Холст, масло.

Рене Магритт. Сын человеческий. 1964 г, холст, масло. 116 x 89см. Частная коллекция

Рене Магритт. Вероломство образов. 1929 г. Холст, масло. 59 x 65 см. Художественный музей Лос-Анджелеса.

Рене Магритт. Влюбленные. 1928 г. Холст, масло. 54 x 73.4 см.

Рон Мьюек

Рон Мьюек. Полукровка. 1996 г. Полиэстер, стекловолокно, синтетический мех. Коллекция Sheilagh Tennant, Эдинбург.