

В мире сюрреалистических образов Сальвадора Дали

Иванов Кирилл 11Б

Сюрреализм – это совмещение сна и реальности, абсурдное и противоречивое сочетание натуралистических образов. Корни этого слова обнаруживаются во французском языке "surrealisme" (сверхреализм). Это художественное направление сформировалось в мире искусства в начале 1920-х годов. Для сюрреализма характерно пристрастие к причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам.

По определению Андре Бретона сюрреализм есть «чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить, или устно, или письменно, или другим способом, реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений».

Сальвадор Дали: "Сюрреализм - это я"

11 мая 1904-го года родился один из самых известных представителей сюрреализма - Сальвадор Дали. Сам художник о своем приходе в этот жанр сказал так: "Но вот случилось то, чему суждено было случиться, — явился Дали". Дали 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: "Сюрреализм - это я"

Сальвадор Дали в 1929-м году примыкает к группе сюрреалистов, организованной Андре Бретоном. Однако после прихода к власти Каудильо Франко в 1936-м году Дали больше не находит общий язык с сюрреалистами, стоящими на левых позициях, и его исключают из группы. Художник заявляет в ответ: "Сюрреализм - это я".

И не без оснований. Ведь он не только творил, но и жил сюрреалистически. Его биографы советуют даже монархистские взгляды Дали понимать, собственно, сюрреалистически, не всерьез, в частности постоянно рекламируемую им сексуальную страсть к Гитлеру. Его высказывания и работы имели более широкий и глобальный смысл, нежели интересы политических партий.

"Загадка Гитлера"

В 1937 году Сальвадор Дали пишет свою известную картину «Загадка Гитлера». Дали интересовала личность Гитлера, его отношение к фюреру было неоднозначным: в разные периоды жизни художник говорил о нем разное. То признавался, что его привлекает мягкая спина Гитлера, то говорил о нем как о мазохисте, с самого начала зная о том, что война будет проиграна.

"Загадка Гитлера"

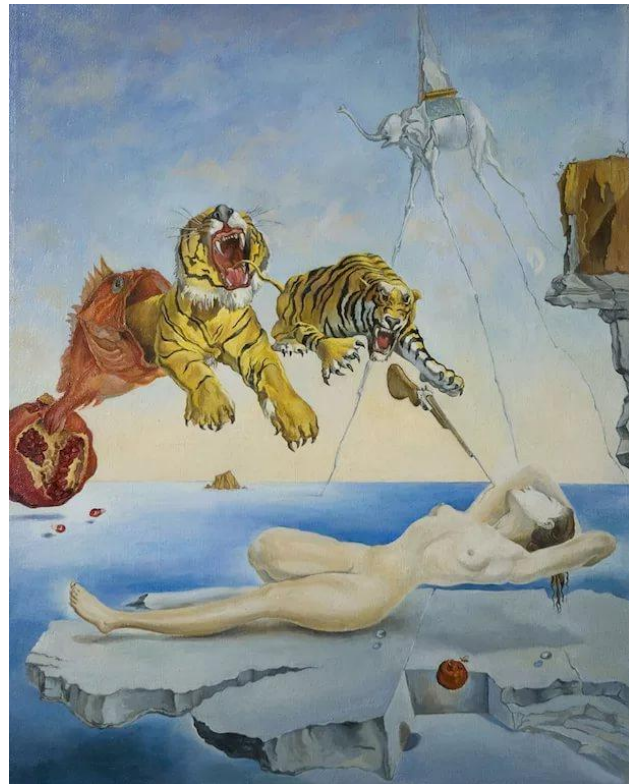
На картине изображена разбитая в части микрофона телефонная трубка, висящая на сухом поломанном дереве, и сложенный висящий зонт. С трубки капает крупная слеза. Считается, что это является символом не слишком удачной встречи и переговоров Гитлера и Чемберлена.

Под телефонной трубкой стоит тарелка, на ней лежит немного бобов. А это символизирует бедность, голод и ужасы войны. Вокруг этих предметов серый тусклый пейзаж: пустой пляж и высокие горы. Сбоку нарисованы люди как символ уходящего мира.

Также на картине присутствуют устрашающие летучие мыши, явно не предвещающие ничего хорошего. Все эти предметы, изображенные на картине, являются символами того, что мир не спасти, и война неизбежна, а все попытки и переговоры бесполезны перед надвигающейся катастрофой. Сам Сальвадор Дали позже признается, что не ожидал того, что эта картина станет пророческой.

"Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения"

"Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения" - одна из самых известных картин Сальвадора Дали.

"Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения"

Дали так высказался об этой картине: "Целью было впервые изобразить открытый Фрейдом тип долгого связного сна, вызванного мгновенным воздействием, от которого и происходит пробуждение. Подобно тому как падение иглы на шею спящего одновременно вызывает его пробуждение и длинный сон, кончающийся гильотиной, жужжание пчелы вызывает здесь укус жалом, который разбудит Галу. Вся жизнетворящая биология возникает из лопнувшего граната. Слон Бернини на заднем плане несет на себе обелиск и атрибуты папы".

"Постоянство памяти"

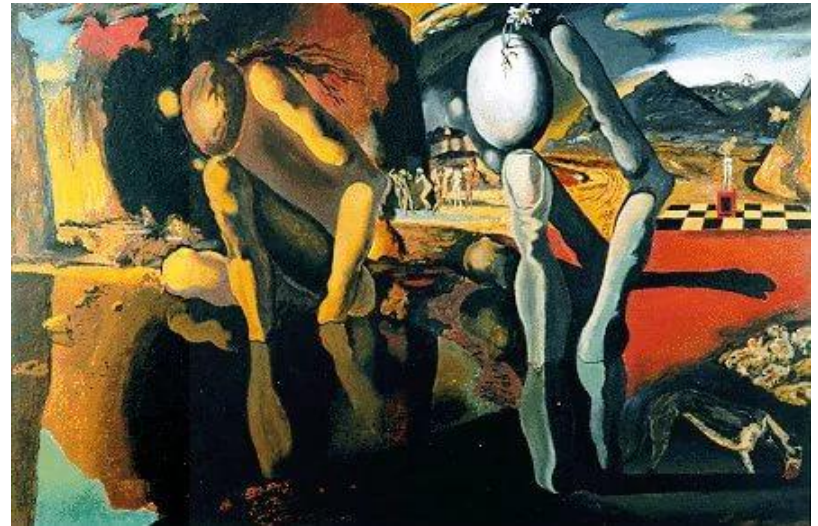
В 1934 году Сальвадора Дали изгнали из официального сюрреалистического общества из-за разногласий в отношении войны, но он выставлял свои преимущественно сюрреалистические произведения с международными сюрреалистами до 1940 года. Затем лица в его картинах приобрели узнаваемые стилистические черты, но в основном с выраженным субъективным исследованием науки и религии.

Одна из выдающихся картин Сальвадора Дали этого периода - «Постоянство памяти». Она воплощает в себе двойственность мягкости и твердости, символизирует относительность пространства и времени. В значительной степени она опирается на теорию относительности Эйнштейна, хотя Дали говорил, что идея картины родилась при виде расплавленного на солнце сыра Камамбер.

"Метаморфоза Нарцисса"

Между 1936 и 1937 годом Сальвадор Дали пишет одну из самых известных картин "Метаморфоза Нарцисса". Это была его самая удачная картина того периода с двойными образами. На первый взгляд кажется, что на ней изображены конечности двух фигур на обычном фоне. Но затем можно заметить, что конечности в левой части картины принадлежат фигуре человека, частично скрытого в тени и смотрящегося в воду, которая отражает его изображение, - изображение Нарцисса. Справа - набор похожих форм, но теперь конечности - это пальцы, держащие яйцо, из трещин которого вырастает цветок нарцисса.

Зигмунд Фрейд

Ключом к миру Дали был Зигмунд Фрейд, чьи исследования подсознательных сексуальных травм у своих пациентов с помощью психоанализа широко раскрыли двери человеческой души. Это было таким же шокирующим и невероятным событием, как и открытие Чарльза Дарвина полвека тому назад. Для Дали открытие подсознания имело три плюса: это порождало новые темы для картин, позволяло исследовать и объяснить некоторые свои личные проблемы и было той взрывчаткой, которая могла уничтожить старый порядок. Кроме того, это было отличным средством рекламы творчества.

Зигмунд Фрейд

Дали был ярым поклонником идей Фрейда, ещё в юности проштудировав его «Толкования сновидений» и возлагал большие надежды на освобождающую силу сна, поэтому принимался за холст сразу же после утреннего пробуждения, когда мозг еще полностью не освободился от образов бессознательного. Иногда он вставал среди ночи, чтобы работать. По сути дела, метод Дали соответствует одному из фрейдовских приемов психоанализа: записывание сновидений как можно скорее после пробуждения (считается, что промедление приносит с собой искажение образов сна под воздействием сознания).

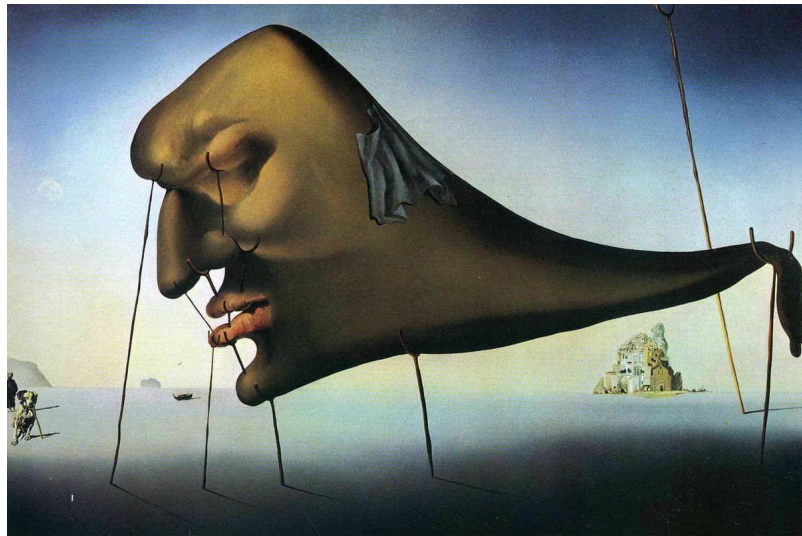

Зигмунд Фрейд

«Все мои притязания в области живописи состоят в том, чтобы материализовать с самой воинственной повелительностью и точностью деталей образы конкретной иррациональности». Это, по сути дела, клятва верности фрейдизму. Считается и не без оснований, что именно Сальвадор Дали был чуть ли не главным проводником фрейдистских взглядов в искусстве XX века. Не случайно он был единственным из современных художников, кто сумел встретиться с престарелым, больным и замкнутым Фрейдом в его лондонском доме в 1936 году. В то же самое время Дали удостоился одобрительного упоминания Фрейда в его письме к Стефану Цвейгу - тоже случай уникальный, поскольку Фрейд совершенно не интересовался современными ему течениями живописи.

"Сон"

Многие друзья Дали стали жертвами гражданской войны на его родине. По привычке он старался не думать о плохом. Одним из способов забыть была анестезия разума, для которой идеально подходил сон. Это отражено в картине "Сон" (1937), где художник создал один из самых сильных образов. Голова без туловища покоеится на непрочных подпорках, которые могут обломиться в любой момент. В левом углу картины изображена собака, которую тоже поддерживает подпорка. Справа вырастает деревня, похожая на одну из деревень побережья Коста Брера. Остальное пространство картины, кроме далекой маленькой рыбацкой лодки, пусто, символизируя беспокойство художника.

Европа и Соединенные Штаты Америки

Во время гражданской войны в Испании в 1937 году Дали и Гала, его жена, посетили Италию, чтобы посмотреть работы художников эпохи Возрождения, которыми Дали больше всего восхищался. Они также побывали на Сицилии. Это путешествие вдохновило художника написать "Африканские впечатления" (1938). Семейная пара вернулась во Францию, где ходили слухи о скорой войне в Европе, и нашла время, чтобы еще раз побывать в Соединенных Штатах в первой половине 1939 года.

"Африканские впечатления" (1938)

Европа и Соединенные Штаты Америки

Сразу же после начала войны в сентябре 1939 Дали оставил Париж и отправился в Аркашон, что на морском побережье южнее Бордо. Отсюда Гала и он перебрались в Лиссабон, где среди бегущих от войны они встретили знаменитого дизайнера Эльзу Скьяпарелли, для которой он уже разрабатывал платья и шляпы, и кинорежиссера Рене Клера. После оккупации во Франции в 1940 году Дали уезжает в США, где открывает новую мастерскую.

Тем временем за картины Дали выкладывали крупные суммы. Анаграмма "Авида Долларс" была сделана в 1941 году из имени Сальвадора Дали Андре Бретоном как насмешка над суетой Дали по поводу зарабатывания денег. Но в ней скрывалось что-то, гораздо большее, чем укол зависти, вызванной растущим успехом Дали, взлет которого начался в 1936 году, и удивительно теплым приемом, оказанным художнику в Соединенных Штатах как богатыми меценатами, так и простыми зрителями.

Популярность картин

Популярность картин Дали объяснялась отчасти тем, что они выглядели как работы старых мастеров, старательно и на совесть сделанные. Важно было и то, что их написал человек, хоть иногда и эксцентричный во время своего появления на публике, но симпатичный, воспитанный, хорошо одетый и, скорее всего, не революционер и не коммунист.

Но главная причина популярности Дали в Америке была в другом. В художественных кругах Европы Дали не считали серьезным претендентом на корону эстета, так как он был погружен в экзотерические теории искусства. Но в США, где искусство еще руководствовалось традиционными установками и за традиционным европейским искусством охотились миллионеры и короли бизнеса, Дали встречали с энтузиазмом. Его картины, хоть и с загадочным содержанием, были доступны для визуального восприятия, так как на них были изображены понятные предметы, поэтому эта импульсивная личность, всюду отталкиваемая и всех раздражающая в Европе, была принята в Соединенных Штатах, которые гордились своими откровенными, твердохарактерными, всеобъемлющими персоналиями и шоуменами.

Сальвадор Дали и деньги

Многие десятилетия своей жизни Сальвадор Дали отдал бизнесу и коммерции. На протяжении нескольких лет он писал одну картину в год - обычно за огромную плату, а сам занимался чем угодно - от продажи литографий до разработки рисунков костюмов и рекламы авиакомпаний. "Дали лучше спится после получения чеков на большие суммы", - любил говорить он. Наверно, Дали и впрямь спал как ребенок, потому что его имя красовалось на упаковках косметики, на бутылках бренди, на мебельных гарнитурах. Одно из самых несерьезных его занятий - расписанные Дали в 1973 году панели пассажирских самолетов испанской авиакомпании. Работы художника в рекламе заставили большинство критиков согласиться с тем, что по крайней мере два последних десятилетия творчества Дали были примечательны больше его чудачествами, чем какими-либо настоящими художественными достижениями.

Жена Сальвадора Дали

У Сальвадора Дали было две мечты: одна родилась из идей, кишавших у него в голове, другая была результатом юношеских мечтаний прожить полноценную жизнь с необходимыми удобствами. Первая, полностью его собственная, иногда слегка приоткрывалась и позволяла внешнему миру, никогда до конца не понимавшему загадку ума художника, уловить свой отблеск. Вторая была взлелеяна Галой и друзьями, которые помогли ему получить признание и достичь мировой славы. Признание важной роли Галы в своей жизни Дали постоянно выражал в своих работах. Ее влияние, как музы и натурщицы, было очень важным для большинства его картин. В конце 1960-х благодарность Дали приняла более осязаемую форму: он купил для нее замок в Пубол, неподалеку от Фигераса, украсив его своими картинами и снабдив всеми удобствами и сделав роскошным. Остается неясным, хотела ли Галя иметь замок. Многие считали, что она хотела бы жить в Тоскании. Неясно также, означал ли подарок жене замка начало отдельной жизни. Жизнь и деловое партнерство Галя - Дали были настолько нераздельными, что невозможно было представить их полный разрыв.

Жена Сальвадора Дали

Всю жизнь с Дали Гала играла роль серого кардинала, предпочитая оставаться на втором плане. Некоторые считали ее движущей силой Дали, другие - ведьмой, плетущей интриги. Когда английский тележурналист Рассел Харти брал у Дали интервью для телепрограммы Би-Би-Си в 1973 году, Гала нехотя согласилась появиться в дверях на несколько секунд. Но когда съемочная группа собралась последовать за Дали в бассейн, она вообще исчезла. Возможно, теперь она устала от кривляния и трюков, рассчитанных на публику.

Жена Сальвадора Дали

Гала и Дали всегда управляли своими делами и его постоянно растущим богатством с расторопной деловитостью. Именно она настояла на том, чтобы брать деньги за его выступления перед публикой, и внимательно следила за частными сделками по покупке его картин. Она была необходима физически и морально, поэтому когда она умерла 10 июня 1982 года, Дали воспринял ее смерть как страшный удар. Детей у них не было. Художник всегда говорил, что ни в коем случае и не хотел их иметь. "Великие гении всегда производят на свет посредственных детей, и я не хочу быть подтверждением этого правила, - сказал он. - Я хочу оставить в наследство лишь самого себя".

Жизнь после смерти жены

Подталкиваемый сильным желанием быть рядом с ее духом, Дали переехал в замок Пубол, почти прекратив появляться в обществе. Несмотря на это, его репутация росла. В 1982 году Музей Сальвадора Дали, открытый в Кливленде, штат Огайо, и содержащий большую часть его работ, собранных Е. и А. Рейнолдз Морз, переехал во внушительное здание в Санкт-Петербурге, штат Флорида. Центр Жоржа Помпиду в Париже устроил большую ретроспективу работ Дали в 1979 году, которая позже была послана через Ла-Манш в галерею "Тейт" в Лондоне. Двойной показ ретроспективы позволил широким слоям населения Европы ознакомиться с работами Дали и принес ему огромную популярность.

Среди наград, посыпавшихся на Дали как из рога изобилия, было членство в Академии изящных искусств Франции. Испания удостоила его наивысшей чести, наградив Большим крестом Изабеллы-католички, врученным ему королем Хуаном Карлосом. Дали был объявлен Маркизом дэ Пубол в 1982 году.

Пожар

Несмотря на все это, Дали был несчастен и чувствовал себя плохо. Ближе к 80-м годам у него начались проблемы со здоровьем. Смерть Франко потрясла и испугала Дали. Являясь патриотом, он не мог спокойно переживать перемены в судьбе Испании. Врачи подозревали у Дали болезнь Паркинсона. Эта болезнь когда-то стала смертельной для его отца. Дали с головой ушел в работу.

К концу 1983 года настроение Дали, как казалось, несколько поднялось. Он стал иногда гулять по саду, начал писать картины. Но это продолжалось, увы, не долго. Старость брала верх над гениальным разумом. 30 августа 1984 года в доме Дали произошел пожар. Художник чуть было не лишился жизни. Он уже несколько дней был прикован к постели, когда каким-то образом загорелась кровать. Возможно, причиной была неисправная лампа при кровати. Запылала вся комната. Ему удалось поползти до дверей. Роберт Дэшарне, управляющий делами Дали на протяжении многих лет, спас его от смерти, вытащив из горящей комнаты.

Пожар

Дали получил тяжелые ожоги, и с тех пор о нем было мало слышно, хоть в 1984 Дэшарне и опубликовал монографию "Сальвадор Дали: человек и его работа". Вскоре поползли неизбежные слухи о том, что Дали был полностью парализован, что он болен болезнью Паркинсона, что его насильно держат взаперти. И даже о том, что он на протяжении нескольких лет физически не мог делать те работы, которые продолжали появляться под его именем.

Профессиональная деятельность Дали пришла в полный упадок. Секретари и агенты вымогали у него деньги как только могли, продавали его авторские права, права на репродукции по всему миру. Большая часть дохода оседала в их глубоких карманах.

Смерть

К февралю 1985 года самочувствие Дали несколько наладилось и он смог дать интервью крупнейшей испанской газете "Паис".

Но в ноябре 1988 года Дали положили в клинику с диагнозом "сердечная недостаточность".

Сердце Сальвадора Дали остановилось 23 января 1989 года, спустя шесть лет после завершения своей последней работы "Ласточкин хвост", простой каллиграфической композиции на белом листе. Простота картины напоминает работы Поля Кли и трогательна, как музыка скрипки.

Смерть

Его тело забальзамировали, как он просил, и на протяжении недели он лежал в своем музее в Фигерасе. Тысячи людей приезжали, что бы проститься с великим гением.

Сальвадор Дали, со свойственной ему при жизни странностью, лежит непохороненный, как он и завещал, в склепе в своем Театре-музее Дали в Фигерасе. Он оставил свое состояние и свои работы Испании.

Сюрреализм для Сальвадора Дали был не просто направлением в искусстве с четко определенными принципами, для него он стал способом мышления. Он жил своим иррациональным, причудливым творчеством в какой-то сверхреальности.

Конец
Спасибо за внимание!