

УДК 372.87

ВАК 13.00.02

С. А. Олешко

Екатеринбург, Россия

СЮРРЕАЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСКУССТВА XX ВЕКА В ШКОЛЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: авангардизм, сюрреализм, фрейдизм, бессознательное, иррациональность, алогизм, абсурдизм, игровое начало в искусстве

АННОТАЦИЯ: В статье раскрываются предпосылки возникновения и особенности сюрреализма. Отказ от традиций реализма, автономизация личности художника, ирония, игровое начало в творчестве, скандально-эпатажный характер его презентации обусловлены переломным состоянием эпохи. Эксперименты сюрреалистов в области художественного языка и формы востребованы в современном кинематографе, телевидении, видеоклипах, театре, виртуальных арт-практиках. Изучение сюрреализма в рамках предмета МХК нацелено на формирование у учащихся системного, целостного представления об искусстве ушедшего века, выработку собственной позиции по отношению к его многообразным новациям.

S. A. Oleshko

Yekaterinburg, Russia

SURREALISM IN THE CONTEXT OF TWENTIETH-CENTURY ART AT SCHOOL

KEYWORDS: avant-garde, surrealism, Freudianism, the unconscious, the irrational, alogism, absurdism, games start in art

ABSTRACT: this article describes the background and features of surrealism. The rejection of the traditions of realism, automation of the artist's personality, irony, 's the beginning of creation, the shocking nature of his presentation due to the turning state of the era. The experiments of the Surrealists in the field of artistic language and forms popular in modern cinema, television, video, theatre, virtual alpractice. The study of surrealism within the subject JHC aimed at forming students ' systemic, holistic view about the art of the last century, creating one's own position in relation to its many innovations.

Хаосогенное состояние современных культурно-цивилизационных процессов является предметом исследований философов, социологов, культурологов, социальных психологов. Искусство реагирует на эти глобальные трансформации постмодернистскими практиками, для которых характерны ирония по отношению к классическому наследию, игровое начало, эстетический релятивизм.

Эстетическая оценка этих неоднозначных и противоречивых феноменов предполагает наличие у читателей, зрителей,

слушателей соответствующего уровня «образованности». Неизвестные ранее художественные практики возникают на основе достижений технического прогресса, электроники, компьютеров, активно осваивают пространство всемирной паутины. Появились сетевые художники, сетевая литература, электронные галереи, салоны, кинотеатры, виртуальное искусство, ориентированные на интерактивный диалог с реципиентами, прежде всего с молодежью, которая активно осваивает поле новых медиа, виртуальное пространство.

Корни актуального искусства восходят к сюрреализму, мощному и яркому феномену художественного авангарда.

XX век – век острых противоречий, глубоких социальных конфликтов и разочарований и вместе с тем надежд человечества, век настойчивых исканий новых, более совершенных путей развития общества. В сознание человека вошла мысль о катастрофичности бытия [6. С.4].

Войну 1914-1918 гг. принято рассматривать как рубеж не календарного, а реального XX века. Связанная с ней дестабилизация всей жизни дала мощный толчок уже начавшемуся процессу разрушения старых представлений и культурных стереотипов. Стремление к новизне становится доминантой художественных устремлений, а культурные трагедии воспринимаются как то, что сковывает и умерщвляет творческий порыв [4, с.164].

Теория относительности, квантовая механика, открытие неевклидовой геометрии, достижения психоанализа, интерес к сфере бессознательного в психике и деятельности человека, осознание иррациональности социальных процессов – все это привело к возникновению нового ощущения непостижимой сложности жизни [3. С.4-5]. Научно-технический прогресс вызвал переворот в общественном сознании. Человеческая жизнь утрачивает свой смысл, культура становится уязвимой.

Художественное сознание чутко реагировало как на социальные потрясения, катастрофичность бытия, так и на новейшие научные открытия. Новое мироощущение нашло свое воплощение в искусстве модернизма.

Модернизм – условное наименование художественных направлений искусства начала XX века, для которых при всем их многообразии и противоречивости, характерно отрицание традиций и художественных канонов реалистического искусства. Представители модернизма претендовали на новое художественное постижение и преобразование мира.

Теоретические основания модернизма – философско-эстетические идеи начала XX века (интуитивизм, фрейдизм, прагматизм, неопозитивизм). Многие художественные направления модернизма опираются сразу на два и более оснований. И все же каждое направление в той или иной степени тяготеет к определенной эстетической концепции, будь это идеи З. Фрейда, А. Бергсона, Ф. Ницше или О. Конта [5. С.166].

Совокупность разнородных направлений в искусстве первых десятилетий XX века, наиболее резко порывающих с классической художественной традицией, исследователями принято определять термином «авангард». Авангардисты стремились посредством вызывающе смелого эксперимента выработать новые способы воссоздания, интерпретации и оценки явлений действительности, передать свое ощущение катастрофичности бытия, глубокого кризиса общества и культуры. Авангардизм отказывается от самого понятия нормы, ставит самые неожиданные опыты, и чем меньше они поняты непосвященным, тем лучше. К авангардистским направлениям наряду с дадаизмом, кубизмом, футуризмом относятся и сюрреализм [2. С.11-12].

Сюрреализм (от франц. «sur» – сверх, над) зародился в начале 1920-х годов в недрах парижского дадаизма, унаследовав его антиобщественный пафос и стремление к ниспровержению эстетических идеалов классического искусства прошлых веков. Своими предшественниками сюрреалисты считали романтиков первой половины XIX века, а также символистов конца XIX – начала XX века [6. С.256].

В основу теоретических построений сюрреалистов легла теория психоанализа З. Фрейда. Выдающийся психиатр полагал, что подсознание выражает подлинную суть человека, определяет его поведение и мысли. Сюрреалисты восприняли также идею З.Фрейда о роли в художественном творчестве подсознания

и воображения, его утверждение об отсутствии различия между психикой здорового и психикой больного человека. Отсюда их убеждение в том, что подлинное произведение искусства может быть создано при условии полного отсутствия в творческом процессе контроля со стороны разума.

Зародившись после первой мировой войны в литературно-поэтической среде Парижа, сюрреализм мощным стал художественным направлением в искусстве первой половины XX века. Французский сюрреализм порожден острыми социальными противоречиями, стремлением к его революционному преобразованию средствами нового искусства. Его лидером по праву считается поэт Андре Бретон, который является автором первого «Манифеста сюрреализма», опубликованного в 1924 году. Уже в первых строках этого документа, своего рода теоретической платформы сюрреализма, утверждается идея полного отказа от традиций реалистического искусства: «Вслед за судебным процессом над материалистической точкой зрения следует устроить суд над точкой зрения реалистической» [1]. Одна из существенных черт сюрреалистического видения мира – алогизм, разрыв с логикой земного мира. А. Бретон утверждает: «Логический подход в наше время годен лишь для решения второстепенных вопросов... Следует воздать должное открытиям Фрейда. Опираясь на эти открытия, стало, наконец, оформляться то течение мысли, которое позволит исследователю человека ... считаться не только с простейшими реальностями» [1].

Постижение истинных глубин художественного творчества посредством проникновения в мир снов и бессознательного – вот задача сюрреализма. «Красота будет конвульсивной, или ее не будет», – утверждал А.Бретон. Он дал следующее определение сути нового искусства: «Сюрреализм – чистый психический автоматизм, имеющий целью выра-

зить, 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» [1].

А. Бретон был убежден, что сюрреализм не только объединит изобразительное искусство и литературу, но и решит проблемы общественных волнений, поразивших Европу в начале XX века. Он коснется всех сфер жизнедеятельности и привнесет перемены в общество.

Итак, в «Манифесте сюрреализма» сформулированы такие особенности нового художественного сознания как эпатаж, отрицание опыта предшествующей культуры, в том числе ее нравственных оснований, иррационализм, алогизм.

В литературе сюрреализм представлен творчеством единомышленников Андре Бретона – поэта Поля Элюара, писателя Луи Арагона и др. Наиболее яркое воплощение и всемирную известность он получил в визуальных искусствах. Живопись представлена такими крупными фигурами как Х. Миро, И. Танги, Г. Арп. С. Дали, М. Эрнст, Р. Магритт, Ф. Пикабия.

Сюрреалисты практиковали принцип коллективного игрового творчества, о чем пишут все исследователи сюрреализма. Игра свободных ассоциаций автора художественного произведения сегодня становится одной из основных характеристик постмодернистских артпрактик.

Разрыв с классической традицией в литературе выразился в отказе от четко выраженного авторства, в практике коллективного написания листовок и манифестов, в создании произведений несколькими авторами: «Непорочное зачатие» А.Бретона и Поля Элюара (1930 г.), «Отставить работы» А. Бретона, П. Элюара и Р. Шара (1930 г.) Этот эстетический опыт стал выражением попыток сюрреалистов десубъективировать процесс творчества, вывести его за рамки личности автора, расширить границы произведения. Подобные эксперименты в

конце двадцатого столетия нашли отклик в постмодернистских теориях «смерти автора» [6. С. 234].

Важнейшим инструментом распространения идей сюрреализма были журналы, на страницах которых публиковались программные документы, велась ожесточенная полемика, как с «внешним врагом», так и с различными отклонениями внутри группы. Первые журналы движения – «Литература» (1919), «Сюрреалистическая революция» (1924-1929), «Сюрреализм на службе революции» (1930-1933); образцом взыскательного вкуса стал поздний журнал «Минотавр» (1933-1939) [6. С.256].

Однако ничему сюрреалисты не придавали такого значения, как выставочной деятельности. Уже в 1925 году в Париже состоялась первая сюрреалистическая выставка. Выставки были эффективным способом воздействия на умы, поскольку позволяли быстро донести художественные идеи авторов до зрителей. На них можно было увидеть «сюрреалистические предметы» – природные предметы, которые, по словам основоположника и неизменного лидера группы писателя А. Бретона «должны расцениваться как осадок нашего желания». Экспонаты выставок утвердили появление в изобразительном искусстве нового вида художественного выражения – сюрреалистического предмета, который, не являясь скульптурой, в то же время обладал всеми присущими ей признаками [6. С. 255]. Этот опыт свидетельствует о размывании границ между отдельными видами сюрреалистического искусства.

В сюрреалистической живописи с самого начала наметились два направления. Первое, представленное М. Эрнстом, А. Массоном, Х. Миро, наполнено свободно текущими образами и формами, порой переходящими в чистую абстракцию. Второе течение представлено творчеством мэтра сюрреализма С. Дали, Р. Магритта, П. Дельво. Оно отличалось стремлением с фотографической точно-

стью, правдоподобием воспроизвести ирреальный образ, возникающий в подсознании.

Главной задачей сюрреалистической живописи было «разрешить донные существовавшие противоречия между мечтой и реальностью», опираясь на бессознательную природу творческого процесса. В своем искусстве художники представляли иррациональные, фантастические связи объектов с окружающей их действительностью, способные возникнуть только в подсознании человека.

Именно в живописи сюрреалисты добились наибольших успехов. Макс Эрнст – самый известный мастер этой группы. Художник изобрел несколько художественных приемов, которые активно применяли его коллеги. Среди них одна из техник автоматизма – фроттаж. Во фроттаже используется принцип детской игры, состоящей в растушевании влажным карандашом (или свинцом) бумаги, положенной на шероховатую или слегка рельефную поверхность. Граттаж – прием, который заключается в том, что красочный слой изображения процарапывается обратной стороной кисти, скребком, ножом или другим острым предметом. Не менее значимыми были фюмаж, декалькомания и песчаная живопись [6. С. 3, 281, 284].

Одним из членов сюрреалистической группы был художник Рене Магритт. Портретная живопись Магритта, прежде всего, стимулирует мысль, и Магритт в своих произведениях предлагает нам эту мысль увидеть. Стиль Магритта до предела реалистичен, но он бросает вызов нашим представлениям о реальности, связывая предметы в абсурдистских сочетаниях. Идея человека, смотрящего в зеркало, в котором он видит свой затылок, – за пределами ожиданий публики («Портрет Эдварда Джеймса»).

Сюрреалисты с первых дней возникновения этого движения обратили свои взоры к кино. Их привлекали богатые и далеко не исчерпанные возможно-

сти этого молодого вида искусства. В кино сюрреалисты увидели возможность средствами монтажа и при помощи комбинированных съемок создавать картины иррационального, «чудесного». Известным мастером сюрреалистического кино является испанский кинорежиссер Л. Бюньюэль.

В 1929 году на экраны вышел фильм, созданный им и С. Дали, – «Андалузский пес». Название фильма никак не связано с его содержанием, но он представил все возможности современного кино: монтаж, аттракционы с шокирующими кадрами, возможности светопередачи и новые методы съемки.

Сюрреализм оказался весьма созвучен основной тенденции XX века – множественности художественных миров. Он явился блестящим выразителем внутренних противоречий и душевного разлада человечества в период между двумя мировыми войнами. Сегодня мы являемся свидетелями востребованности таких особенностей художественного языка сюрреалистов как отказ от традиций классического искусства, иррациональное начало, субъективизм, игра как принцип художественного творчества. Став наследником идей символизма, дадаизма и метафизической живописи, творчески переосмыслив их открытия, сюрреализм, в свою очередь, дал толчок к возникновению и развитию таких направлений в мировом искусстве, как магический реализм в США и фантастический реализм в Австрии. Своим рождением ему во многом обязаны абстрактный экспрессионизм и поп-арт, а также хэппенинг, перформанс и другие арт-практики. Сюрреализм более чем какое-либо из направлений авангардного искусства первой половины двадцатого века сумел выразить мироощущение своей эпохи.

Во всех школьных программах по предмету МХК тема сюрреализма представлена. Ее успешное освоение старшеклассниками возможно при условии постановки проблемных заданий, нацеленных на выявление общих черт и индивидуального своеобразия в творчестве отдельных представителей сюрреализма

Использование компьютерных технологий позволит увлечь учащихся нетрадиционными формами учебной деятельности. Им могут быть предложены задания не только по подготовке презентаций, но также по составлению электронных понятийно-терминологических словарей, разработке виртуальных экскурсий. Изучение творчества сюрреалистов в литературе, поэзии, живописи целесообразно предложить в качестве исследовательских проектов в малых группах.

При таком подходе акцент в изучении чрезвычайно сложной и объемной темы в соответствии с требованиями ФГОС средней общеобразовательной школы необходимо сделать на внеурочную самостоятельную деятельность учащихся. Такой подход будет способствовать формированию всех видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных, структурированию и интеграции знаний школьников, их умению самостоятельно организовывать учебную и познавательную деятельность, искать решение проблем творческого характера.

Опираясь на метод проблемного обучения, используя потенциал информационных технологий, проектных заданий при изучении феномена сюрреализма, его языка и форм, учитель выступает организатором эстетического опыта школьников, помогает выработке их собственного критического отношения к инновационным направлениям в искусстве XX – начала XXI века.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бретон А. Первый манифест сюрреализма. – URL: <http://www.lookatme.ru/mag/people/experience/191153-radya>. (Дата обращения: 13.12.2014).
2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт науч. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 с.
3. Медкова Е. Новые художественные задачи // Искусство. – 2009. – № 7.
4. На грани тысячелетий. Судьба традиций в искусстве XX в./ отв. ред. А. В. Бартошевич. – М.: Наука, 1994. – 256 с.
5. Савельева А. Мировое искусство. Направления и течения: от импрессионизма и до наших дней. – СПб.: Кристалл; М.: Оникс, 2006. – 191 с.
6. Сюрреализм: иллюстрированная энциклопедия / сост. И. Г. Мосин. – СПб.: Кристалл; М.: Оникс, 2005. – 320 с.