Сюрреализм

Сюрреализм соғыс жылдарындағы сәнді өнер қозғалысы және Еуропаға тараған Ecole de Paris (Париж мектебі) - мен байланысты соңғы ірі өнер қозғалысы болды, ол авангардтық өнердің ең ықпалды мектептерінің немесе стильдерінің біріне айналды. Оның атауы Жазушы және өнертанушы Гийом Аполлинердің (1880-1918) 1917 жылғы пьесасының субтитрі болып табылатын Drame surrealiste сөзінен шыққан. Сюрреализм Даданың нигилистік "анти-жасанды" қозғалысынан дамыды, оған қатысушылардың көпшілігі сюрреалист болды. Алайда, сюрреализм дадаизм сияқты" революциялық" болғанымен, сюрреализм аз саяси болды және Андре Бретон "ой ақыл-ойдың бақылауының болмауында және барлық моральдық және эстетикалық Ойлардан тыс"деп қорытындылаған оң философияны жақтады.

Бастапқыда қозғалыстың негізгі бағыты әдебиет болды, бірақ ол кескіндеме, мүсін және қазіргі бейнелеу өнерінің басқа түрлеріне тез таралды. Сюрреалистік суретшілер бейсаналықтың шығармашылық күшін босатып, мүлдем жаңа бейнелер жиынтығын жасауға тырысты.

Сюрреализм дегеніміз не? - Сипаттамалары

Бұл ой түйсігі шығармашылығына қол жеткізу үшін армандар, галлюцинациялар, суреттерді автоматты немесе кездейсоқ жасау сияқты барлық әдістер мен құбылыстар қолданылды – негізінен өнер туындыларын жасауға қатысатын әдеттегі "рационалды" ойлау процестерін айналып өтті. (Толығырақ өнердегі Автоматизмді қараңыз). Рационалды тәсілді (ескірген буржуазиялық құндылықтарды бейнелейтін) сюрреалистік теоретиктер түбегейлі реакциялық, шындыққа жанаспайтын және өте шектеулі деп қабылдамады.

Таңқаларлық емес, буржуазиялық рационализммен ластанбаған өнер туындыларын жасауға тырысқанда, сюрреализм көптеген керемет жаңашыл, бірақ жиі таңқаларлық және кейде түсініксіз композициялар жасады. Дегенмен, оның абсурдтығына қарамастан, сюрреализм суретшілер үшін де, жұртшылық үшін де өте тартымды болды (және әлі де солай). Шынында да, өзінің көрнекті картиналарында және қазіргі заманғы өнерге әсерінде сюрреализм өзін 20 ғасырдың ең тұрақты қозғалыстарының бірі ретінде көрсетті.

Сюрреализмді кім құрды?

Жазушы Андре Бретон (1896-1966), "сюрреализмнің әкесі" деген лақап атпен, қозғалыстың негізін қалаушы және бас теоретигі болды. Ол өзінің 1924 жылғы алғашқы Манифестінде (Manifeste du Surrealisme), содан кейін кескіндеме бюллетенінде (Surrealisme et la Peinture) жаңа стильді ұсынды және анықтады. Бұрынғы дадаист Бретон дадаизмнің нигилистік және деструктивті сипатына өкінді, дегенмен ол дадаизмнің көптеген идеяларына сүйеніп, дәйекті, бірақ доктриналық философиямен қозғалыс құрды, ол ешқандай ауытқуларға жол бермеді, бүлікшіл мүшелерді өз қалауы бойынша қуып жіберді. Бретонның жалпы мақсаты шын мәнінде өте революциялық болды. Ол адамдардың ойлау тәсілін толығымен өзгертуден басқа ештеңеге ұмтылмады. Олардың ішкі және сыртқы әлемі арасындағы кедергілерді бұзып, олардың шындықты қабылдауын өзгерте отырып, ол бейсаналықты босатуды, оны санамен үйлестіруді және адамзатты осы уақытқа дейін тек соғыс пен үстемдікке әкелген логика мен ақыл-ойдың буржуазиялық бұғауларынан босатуды көздеді.

БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

Өнердегі бағыттар мен стильдер туралы толығырақ мына жерден қараңыз: өнер тарихы. Дүние жүзіндегі бейнелеу өнерінің дамуындағы негізгі оқиғалардың хронологиясы мен күндерін қараңыз: өнер хронологиясы.

Мүсін

Үш өлшемді өнер және әйгілі мүсіншілер туралы ақпаратты мына жерден қараңыз: мүсін өнері.

Басқа жетекші экспоненттер

Париждің бірнеше жетекші сюрреалистері Макс Эрнст (1891-1976), Ман Рэй (1890-1976), Фрэнсис Пикабия (1879-1953) және Жан Арп (1887-1966) сияқты бұрынғы дадаистер болды, бірақ бұл қозғалыстың дамуына Хуан Миро (1893-1983), Рене сияқты танымал суретшілер де ықпал етті магритт (1898-1967) және Сальвадор Дали (1904-1989). Басқа маңызды қайраткерлерге Антонин Арто (1896-1948), Пол Дельво (1897-1994), Андре Массон (1896-1987), Ив Танги (1900-1955), Пьер Рой (1880-1950) және Мауриц Эшер (1898-1972), сондай-ақ Тристан Цара (1896-1963), әр түрлі өнер шеберлері Луис Бунуэль (1900-1983), Альберто Джакометти (1901-1966), Роберт Матта (1911-2002), Рассел Дрисдейл (1912-81) және Ганс Беллмер (1902-1975).

Сюрреализмді ұнатқан немесе ұнатпаған 20 ғасырдың басқа суретшілері: Пабло Пикассо (1881-1973), Марк Шагалл (1887-1985) және Пол кли (1879-1940). Американдық жетекші сюрреалистердің қатарына жатады Фредерик Кислер (1896-1965), Энрико Донати (1909-2006), Аршил Горки (1905-48) және Джозеф Корнелл (1903-73).

Сюрреалист суретшілер

Көптеген сюрреалистік шығармалардағы әйелдерді айыптағанына қарамастан, бірнеше маңызды сюрреалистік суретшілер болды, атап айтқанда Валентина Гюго (1887-1968), Айлин Агар (1899-1991), Фрида Кало (1907-1954), Леонор Фини (1908-1996), Жаклин Бретон (1910-2003), Доротея Таннинг (тұқым. 1910), Луиза Буржуа (1911-2010), Мерет Оппенгейм (1913-1985) және Ленора Каррингтон (түр. 1917).

Сюрреализмнің пайда болуы мен әсері

Сюрреализм философиясына ең үлкен интеллектуалды әсер Вена невропатологы және психоанализдің негізін қалаушы Зигмунд Фрейдтің (1856-1939) теориялары болды. Бретон және басқа сюрреалистер Фрейдтің бейсаналық көзқарастарына қатты әсер етті, олар пайдаланылмаған картиналар мен бейнелердің негізгі көзі болады деп ойлады. Олар оның теорияларын қиял мен шындық арасындағы шекараны тазарту үшін, сондай-ақ қорқыныш, тілек және эротика сияқты бірқатар мазасыз импульстарды жою үшін қолданды.

Сюрреалистер өз өнерінде әртүрлі көздерден шабыт алды. Негізінде, олар таңданатын өнерді – мистикалық нәрсені қалайды. Еуропалық бейнелеу өнері дәстүріне келетін болсақ, олар ұтымды академиялық жұмыстан гөрі қиялдың обсессиясы мен эксцентриситетін артық көрді.

Иероним Боштың (1453-1516) егжей-тегжейлі қиялдары ерекше таңдаулылар болды; Джованни Баттиста Пиранесидің (1720-1778) түрмелерінің қорқынышты гравюралары; швейцариялық символист суретші Анри Фузелидің (1741-1825) драмалық қорқынышты картиналары. ХІХ ғасырдағы стильдерге келетін болсақ, сюрреалистер импрессионизмді тым натуралистік стиль ретінде қабылдамады, рафаэлитке дейінгі және символистердің туындыларын, мысалы, макс Клингердің (1857-1920) қорқынышты гравюралары мен картиналарын және Пол Гогеннің жарқын примитивизмін артық көрді. Бретон, әсіресе, еңбекқор тарихшы Гюстав Мороның (1828-1898) көреген картиналарына тәнті болды. Кубизм де тым қисынды деп қабылданбады (Пикассоның әйгілі шедеврін қоспағанда) Les Demoiselles d ' Avignon (1907). Дадаизмнен басқа, сюрреализмге тағы екі маңызды әсер – кем дегенде оның бейнелі қанаты – 19 ғасырдағы символизм қозғалысы және Джорджио де Кирико (1888-1978) жасаған итальяндық метафизикалық кескіндеме мектебі болды.

Эзотерикалық сілтемелері мен жасырын немесе бейсаналық мағыналары бар Символизм бейнелер мен формалардың маңызды көзі болды. Рене Магриттің жұмысы тіпті "Символизм + Фрейд"деп аталады. Сонымен қатар, Италияның шөлді алаңдарынан шыққан Кириконың мазасыз композициялары (мысалы, "көшенің құпиясы мен меланхолиясы", 1914), асыра перспективалары, қисынсыз көлеңкелері, нысандары және дұрыс емес өлшемдегі адамдар түсініксіз қауіп атмосферасын қамтыды. Оған қатты таңданған Бретонның айтуынша, Кирико сюрреализмнің басты ізашары болып саналды. Бірақ қозғалысқа ең маңызды және тікелей әсер дадаизм болды: оның эстетикаға қарсы көзқарасы, өнердің басым буржуазиялық дәстүрлерін және оның инновациялық әдістерін жоюға деген шешімі үшін.

Қозғалыс тарихы сюрреализм

Сюрреализм Парижде басталып, авангардтық өнер әлемінің ажырамас бөлігіне айналды (оның орталығы Франция астанасы болды). 1930 жылдары кейбір жақтаушылар қозғалысты тастап, басқалары қосылды. Содан кейін, соғыс кезінде көптеген қатысушылар Америкаға қашып кетті, онда олар 1940 жылдардың аяғы мен 1950 жылдардың басында Парижге оралғанға дейін АҚШ-тың заманауи өнеріне айтарлықтай әсер етті.

Париж

Өздерін дадаизм рухында революционер деп санай отырып, сюрреалистерді социализм мен коммунизмнің азаттық философиялары қызықтырды, олар одақ құруға сәтсіз тырысты, сонымен қатар кеңестік типтегі ұйымдық құрылымдар. Олар өздерінің алғашқы манифесттерін 1924 жылы шығарды және сонымен бірге сюрреалистік зерттеулер бюросын, сондай-ақ құрметсіз жанжалды журналды құрды La Révolution Surréaliste (1924-9). Ерте талқылаулардың, алмасулардың және идеяларды біріктірудің көпшілігі кафеде өтті. Қозғалыс бастапқыда негізінен әдеби болғанымен, ол бейнелеу өнеріне тез таралды (Бретон Пикассоға мұқият қарады, бірақ нәтиже бермеді) және оның алғашқы сурет көрмесі – La Peinture Surrealiste – 1925 жылы Пьер галереясында өтті. Galerie Surréaliste фотограф Ман Рэйдің көрмесімен ашылды. Қозғалыс 1920 жылдардың аяғында Парижде өркендей берді, бұл өнердің барлық салаларында қаланың авангардтары арасында басым мектепке айналды.

1930 жылдардағы Сюрреализм

Қозғалыс 1930 жылдары Брюссельде, Копенгагенде, Лондонда, Нью-Йоркте және Парижде ірі шоулармен халықаралық сахнаға шықты. Ол тез арада Англия, Чехословакия, Бельгия, Египет, Дания, Жапония, Нидерланды, Румыния және Венгриядағы филиалдарымен танымал болды.

Ең есте қаларлық сюрреалистік картиналар әлемге Сальвадор Дали мен Рене Магритт сыйлады, олар 1930-1935 жылдар аралығында сюрреализмнің визуалды стилін жасау үшін көп жұмыс жасады, бұл стиль қарапайым объектілерді олардың қалыпты контекстінен ажырату арқылы психологиялық шындықты зерттеуге бағытталған.сенімді сурет. Балқытылған сағаттар берді (мысалы," есте сақтау тұрақтылығында"), балқытылған формалармен және сұйық формалармен бірге Ива Танги (мысалы," Кейп сарайында"), жаңа стильдің танымал брендтеріне айналды. Философиялық және интеллектуалды ұмтылыстар түсінілмегенімен, олардың кескіндемелік бейнелері қоғамдық қиялды баурап алды.