

УДК 75.03(092)(460)

DOI: 10.48164/2713-301X_2021_6_51

Е.Г. Столярова

Самара

Самарский государственный институт культуры
st998707@mail.ru

ТВОРЧЕСТВО ЖОАНА МИРО В КОНТЕКСТЕ АБСТРАКТНОГО СЮРРЕАЛИЗМА

В статье рассматривается оригинальный авторский подход к созданию абстрактного произведения художника Жоана Миро. Абстрактный сюрреализм сформировался в изобразительном искусстве и литературе начала XX века в качестве интерпретации западного авангардистского направления. Для него был характерен особый способ художественного процесса – передача посредством живописи воображаемых иллюзий с точностью фотографа, который фиксирует нечто несуществующее и передает с максимальной степенью реалистичности. Актуальность творчества Жоана Миро для современного искусства определяется художественно-творческим подходом к интерпретации концепций абстрактного сюрреализма. Изучение направления сюрреализм в искусстве XX века даст толчок новым поискам методов и приемов работы как в изобразительном искусстве, так и декоративно-прикладном творчестве.

Ключевые слова: сюрреализм, абстракция, изобразительное искусство, психоанализ, творческие приемы, техники искусства.

Абстрактный сюрреализм – один из векторов интерпретаций и творческих поисков этого направления. В искусстве и литературе начала XX века сформировалось сюрреалистическое направление западного авангардистского движения. Для него был характерен особый способ художественного процесса, характеризующийся передачей в живописи воображаемых иллюзий с достоверностью фотографа, фиксирующего «несуществующие вещи» и передающие их с максимальной степенью реалистичности. Парадоксальное сочетание форм и объектов вызывало художественный эффект, в философском смысле освобождающий от преград и ограничений.

Сюрреализм обозначил себя в начале XX века во Франции и позже проявился в других странах Европы и Америки. Художники этого направления трактовали творчество как приближение к пониманию бессознательного, придавая алогичному явлению смысл возможного существования. Антирационалистическая интуитив-

ная философия, достижения психиатрии этого периода времени и психоанализ сыграли решающую роль в становлении идеологии сюрреалистов.

Термин «сюрреализм» впервые прозвучал в манифесте «Новый дух» Аполлинера Гийома в 1917 году. Манифест был написан к балету «Парад», авторами которого явились композитор Эрик Сати, балетмейстер Леонид Мясин, художник Пабло Пикассо. Официальное начало направлению положил Андре Бретон в 1924 году в «Манифесте сюрреализма», написанном методом автоматического письма. В 1926 году в Париже начало работать Бюро сюрреалистических исследований. На первой выставке этого направления, которая состоялась 13 ноября 1925 года в Париже, представили свои работы Де Кирико, Макс Эрнст, Поль Клее, Андре Массон, Пабло Пикассо, Жоан Миро и другие. В этой же стилистике создан фильм Сальвадора Дали и Луиса Бунюэля «Андалузский лес» в 1927 году.

В 20–30-х годах XX века многие художники примкнули к сюрреалистическому направлению. В 1938 году состоялась Международная выставка этого направления в Париже. Завершение существования движения сюрреалистов трудно точно определить, поскольку есть разные предположения. Одни исследователи искусства считают, что это случилось в 1939 году, когда Центр Помпиду закончил описание движения, другие – в период Второй мировой войны, третьи – соотносят это с кончиной Андре Бретона, произошедшей в 1966 году. Отдельные историки связывают завершение сюрреализма со смертью Сальвадора Дали в 1989 году.

Сюрреалистическое направление во многом было концептуальным. Его мастера вдохновлялись теорией Зигмунда Фрейда и через психоанализ возвышали духовное начало над материальным. Каждый художник понимал это по-своему, отдельные яркие представители, такие как Магритт, вообще не увлекались Фрейдом, но концепция их творчества была схожа в том смысле, что творцы искали пути передачи психического миропонимания реального мира. Они предлагали абсурдные, противоречивые сочетания объектов и образов посредством техник коллажа, «реди-мейда» и других впервые открытых ими техник. Их интересовали темы магии, иронии, нереальные образы подсознания в фантазмагорической форме. Эти «картины» они вызывали различными способами: голодом, гипнозом и другими средствами, создавая автоматическое письмо, руководствуясь глубинами подсознания, воспроизводя сновидения и иллюзии воображения художника.

Каждый художник искал свой путь перехода в сверхреализм несуществующего. Макс Эрнст изобрел фроттаж, передающий ирреальность происходящего. Художник натирал мел на бумагу, обретая таким способом необычные фактуры и текстуры, тем самым создавая интересные художественные эффекты. Он мог использовать прием получения

фактур на листе бумаги, помещая его на необструганное дерево и натирая грифелем, мелом или другими материалами. Произведенную картину Эрнст дорисовывал свободными ассоциациями, создавая неповторимые, будоражащие воображение изображения. Он мог брызгать краской на полотно или накладывать одну недописанную картину на другую, дорисовывая их и получая таким образом неожиданные ассоциативные визуальные ряды.

Художник-сюрреалист Оскар Домингес, изыскивая свои творческие методы работы с картиной, предложил использовать декалькоманию (оттиски изображения) в создании художественных произведений. Вольфганг Паален с помощью фьюмажа (рисунков, полученных при помощи копоти свечи или керосиновой лампы) находил свои приемы и методы работы. В технике граттажа (процарапывание рисунка на тонированной бумаге) изображал фантастические образы Эстебан Франсес.

В творчестве Жоана Миро в контексте направления сюрреализма, особый интерес представляет абстрактная интерпретация художественных образов. Художник родился в 1893 году в Барселоне. В 1912–1915 годах учился в художественной школе Франсиско Гали и писал свои первые картины. В 1920 году в Париже познакомился с Пикассо и другими художниками. К тому моменту мастер уже в третий раз поменял свой стиль от увлечения фовизмом и кубизмом до поэтического реализма. Модный в то время сюрреализм полностью захватил художника, но он представлял его по-своему, с абстрактной точки зрения. Миро отошел от детализации, присущей реализму, и сконцентрировался на эмоционально-чувственной выразительности. Художник комбинировал, соединял в одной картине реальные и абстрактные формы. В картине «Голова каталонского крестьянина», несмотря на условность изображения, все было графически сбалансировано, выверено по линейке, тщательно продумано автором.

Картина «Карнавал Арлекина», написанная между 1924 и 1925 годами, стала одной из направляющих его творчества по стилистике и приемам исполнения. В ней много фантастических деталей, прописанных в духе сюрреализма. Во время Второй мировой войны художник создал свою знаменитую серию «Созвездие». Именно по этой манере его начали узнавать, хотя признан он был намного раньше, еще в середине 1920-х годов, где его абстрактное искусство успешно влилось в сюрреалистическое. В своих работах Миро фантазировал, придумывал, направлял зрителя. Названия лишь отчасти давали тему для размышления о «посланиях художника», но изображение мало соотносилось с названием картины. Его работы очень эстетичны по цвету и зашифрованы по смыслу, и лишь в семантике цвета и пластике формы мы можем декодировать послания автора.

В 1928 году художником были написаны «Голландские интерьеры». В 1933 году прошла выставка коллажей. Художник работал в Париже и Нормандии. К значимым произведениям относят фреску для Гарвардского университета (1950 год) и роспись стен парижского отделения ЮНЕСКО (1955 год). В 1975 году был основан Фонд Жоана Миро в Барселоне. В нем находится 300 картин, 150 скульптур, 9 текстильных работ и 8 000 рисунков. Здание построено по проекту Жузепа Льюиса Серта – ученика Ле Корбюзье. К лучшим известным работам Миро, принадлежащим фонду, причисляют картины «Женщина в ночи среди птичьей стаи» и «Нежность птицы».

Миро занимался скульптурой, примеры работ – «Женщина и птица», «Мисс Чикаго» в 80-х годах XX века. Он создал более 250 иллюстрированных книг. К значительному событию современности можно отнести открытие выставки «"Цвет, ритм, юмор": книги Жоана Миро из собрания Марка Башмакова» 1 ноября 2019 года в Главном штабе Эрмитажа. Название явилось цитатой Джеймса Суини, куратора первой ретроспектив-

ной выставки художника в Нью-Йорке в 1941 году. Жоан Миро писал: «Я пытаюсь использовать цвета, как слова, которые формируют стихи». В каждой картине – «тайна, судьба, послание». Его имя стоит в числе ярких представителей модернизма XX века.

С сюрреалистами Миро связывает абсурдность как в названии картин, например «Улыбка пылающих крыльев», так и в отсутствии связи изображения с самим названием. Его наследие огромно, он успел приобрести славу и понимание современников. Излюбленным направлением Миро в мировой истории искусств остался абстрактный сюрреализм. Это картины, на которых мы можем видеть геометрические и пластические решения, завораживающие взгляд зрителя, погружающие в фантазии художника и делающие зрителя сопричастным к полету воображения. Цветовая гамма не оставляет равнодушными знатоков искусства, а ассоциативная череда образов погружает в мир чувств, вдохновения и полета. Абстрактные сюрреалистические картины художника, создававшиеся посредством «автоматизма», техники свободных ассоциаций или других приемов, оставляют загадку для зрителей думающих и размышляющих. Кажущаяся произвольность рисунков четко продумана и выверена до мелочей, с большой долей остроумности и фантазии.

Глубины подсознания, экспрессия и выражение свободных фантазий, страхов и комплексов явились истоками рождения художественных образов и иносказаний собственных мировоззрений художников и их последователей. Несмотря на разнообразие творческих методов сюрреализма, всех художников объединяла продуманная идея изменить обыденное представление о картине мира. Сверхреальные или зашифрованные абстрактные образы позволяют зрителю самому вступать в творческий процесс со своим воображением, что, в свою очередь, делает искусство интерактивным.

Список литературы

1. Гальцова Е.Д. Творчество Андре Бретона как энциклопедия сюрреализма. Москва: ИМЛИ РАН, 2019. 351 с.
2. Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. Москва: Новое лит. обозрение, 2002. 410 с.
3. Энциклопедический словарь сюрреализма / сост. Т.В. Балашова, Е.Д. Гальцова. Москва: ИМЛИ РАН, 2007. 581 с.
4. Сюрреализм. Воззвания и трактаты международного движения с 1920-х годов до наших дней / сост. и предисл. Ги Жирара; пер. под ред. С. Дубина. Москва: Гиля, 2018. 448 с.
5. Андреев Л.Г. Сюрреализм. Москва: Высш. шк., 1972. 232 с.

Сведения об авторе:

Столярова Елена Георгиевна, профессор, кандидат искусствоведения, профессор кафедры декоративно-прикладного творчества Самарского государственного института культуры

ул. Фрунзе, 167, Самара, 443100
st998707@mail.ru

Дата поступления статьи: 09.12.2021

Одобрено: 15.12.2021

Дата публикации: 28.12.2021

Для цитирования:

Столярова Е.Г. Творчество Жоана Миро в контексте абстрактного сюрреализма // Сфера культуры. 2021. № 4 (6). С. 51-55. DOI:10.48164/2713-301X_2021_6_51

УДК 75.03(092)[460]

DOI: 10.48164/2713-301X_2021_6_51

E.G. Stolyarova

Samara
Samara State Institute of Culture
st998707@mail.ru

JOAN MIRO'S ART IN THE CONTEXT OF ABSTRACT SURREALISM

This article examines Joan Miró's original approach to abstract art. Abstract surrealism was formed in the visual arts and literature of the early twentieth century as an interpretation of the Western avant-garde movement. It was characterized by a special way of painting images of things that do not exist but capturing and transmitting them with the accuracy of a photographer, with a maximum degree of realism. Miró's artistic and creative approach to

abstract surrealism has inspired contemporary art. The study of surrealism in the art of the twentieth century has given impetus to the search for new artistic methods and techniques, both in the fine arts and in decorative and applied works.

Keywords: surrealism, abstraction, visual art, Psychoanalysis, creative techniques, art technique.

References

1. Gal'tsova, E.D. (2019) *Tvorchestvo Andre Bretona kak entsiklopediia siurrealizma*. Moscow: IMLI RAN, 2019. (In Russian).
2. Shen'e-Zhandron, Zh. (2002) *Siurrealizm*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2002. (In Russian).
3. Balashova, T.V., Gal'tsova, E.D. (Ed). (2007) *Entsiklopedicheskii slovar' siurrealizma*. Moscow: IMLI RAN. (In Russian).
4. Zhirar, G. (2018) *Siurrealizm. Vozzvaniia i traktaty mezhdunarodnogo dvizheniia s 1920-kh godov do nashikh dnei*. Moscow: Gileia. (In Russian).
5. Andreev, L.G. (1972) *Siurrealizm*. Moscow: Vysshaia shkola. (In Russian).

About the author:

Elena G. Stolyarova, Professor, Candidate of Art History, Professor, Department of Decorative and Applied Arts, Samara State Institute of Culture

167 Frunze Str., Samara, 443100
st998707@mail.ru