

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Национальный исследовательский
Томский государственный университет
Философский факультет

**INITIA:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
(26–27 апреля 2019 г)**

**Материалы XXI Международной
конференции молодых ученых**

Томск
2019

ТРАНСФОРМАЦИИ СЮРРЕАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Е.С. Нильзен

Научный руководитель: к.ф.н. Е.Н. Савельева
Томский государственный университет

Человечество в XX–начало XXI века поднялось на совершенно новую ступень материального, культурного и интеллектуального развития, выросли ресурсы и возможности человеческой энергии, поиска, творения принципиально нового. Этот период стал временем великих открытий, изобретений, новшеств.

Культура осуществляет свое развитие, отказавшись от однонаправленного линейного движения вперед. Она вобрала в себя множество достижений во всех областях, смогла повлиять на жизнь обычных людей, их поведение, одежду, предметы, которые они используют в интерьере, другими словами на все, чем люди пользовались и пользуются. В XX–XXI веках уже почти каждый человек может насладиться искусством без ограничений, с минимальной затратой энергии и денег, а раньше многие произведения искусства были доступны только меньшинству.

В итоге человеческая деятельность в мировом масштабе дала возможность развиваться в трудовой, творческой, культурной деятельности людей, и в их взаимоотношениях. Культура концентрируется в стилевых, идейно-художественных явлениях и процессах, но как бы мы не старались, мы не сможем определить единый для всех стиль искусства, потому что в современном западном искусстве появляются разные стили и направления.

Сюрреализм является одним из самых ярких явлений в истории мирового искусства. Это направление открыло путь всему странному, оригинальному и экзотичному для восприятия зрителя. Представлен мир, который не может поддаваться логическому описанию и находится за гранью реальности. Большинство исследователей отмечают, что направление сюрреализма начинает развитие в 1924 году, а завершает свою деятельность в 1969-м году. Однако если обратиться к пространству современного искусства, то в отдельных произведениях живописи и кинематографа нетрудно заметить черты, сходные с традицией сюрреализма. Это говорит о том, что приемы и художественные эксперименты ранних сюрреалистов не исчерпали свое творческое начало. Более того, мы наблюдаем их дальнейшее развитие, так или иначе влияющее на современное искусство и общество. Следует выяснить, насколько это влияние плодотворно и сохранились ли принципы классического сюрреализма в современной художественной культуре. Данная проблема становится предметом интереса автора статьи. Цель исследования – выявить художественно-эстетические особенности направлений, на развитие которых оказала влияние эстетика сюрреализма. Для этого решаются следующие задачи: изучаются принципы сюрреализма начала XX века; исследуются и анализируются разнообразные направления современного неосюрреализма.

Сегодня сюрреализм функционирует не в чистом виде, а в рамках разных направлений («фантастический реализм», «мок-сюрреализм», «виженари арт» и «поп-сюрреализм»). Как показывает наше исследование, в качестве традиционных установок, сформированных сюрреалистами начала века, остаются актуаль-

ными следующие: изображение предметов с реализмом и точностью, чтобы зритель поверил в абсолютную достоверность изображаемого на холсте; стремление подорвать устои культурной картины мира, используя для этого современные достижения науки и искусства, в которых можно допустить абсурдистские и иррационалистические смыслы; стремление к раскрепощению сущности человека, подавляемой современным культурным миром; осуществление коммуникации, воздействующей на подсознание человека; стремление выразить подлинность художника, освобожденной от забот о карьере и успехе.

Вместе с тем в современных направлениях сюрреализма выявляются принципиально новые черты. 1) В МОК-сюрреализме идеи для картин художник черпает из реальных жизненных ситуаций, проблем социума, но преподносит эти проблемы как продукт подсознания (сна) - в отличие от сюрреализма классического. Самое важное – это социальная роль, которую несет в себе произведение (наркотики, войны, нацизм, тщеславие), а не стилистическое решение, характерное для этого направления в искусстве. 2) Представители поп-сюрреализма черпают мотивы для картин из многочисленных источников массовой культуры: комиксов, поп-музыки, татуирования, телевидения, и других сферах культуры, доводящих знакомые образы до гипертрофированных, сюрреалистичных форм. 3) В свою очередь, представители направления «Арт брют» являются не профессиональными мастерами. Это душевнобольные и инвалиды, которые пишут работы независимо от общественного мнения и совершенно спонтанно.

Произведения сюрреализма в значительной мере способствовали формированию сознания современного человека, ведь каждый художник вкладывает в сюрреалистическую картину определенный смысл, чаще всего социальную проблему, над которой зритель может поразмышлять.

Таким образом, сюрреализм имеет важное значение для развития культуры и искусства. С самого начала своего существования сюрреализм поддерживает к себе интерес, что было вызвано, в первую очередь, темами, которые затрагивали художники в своих произведениях. По сей день авторы продолжают использовать тематику смерти, упадка, эротизма и философии. То есть стараются придерживаться творческих установок, приемов и принципов классического сюрреализма, хотя и в разном объеме. Важно отметить, что современные художники используют инновации, которые позволяют совершенствовать их работы. Сегодня сюрреалистические формы и смелая цветовая гамма поражают воображение. У творцов безграничная свобода в искусстве, к их услугам предстают различные видео- и аудиоресурсы, которые позволяют создавать произведения, отвечающие запросам новой эпохи.