

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

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Материалы V Антропологических чтений студентов,
магистрантов, аспирантов

Томск
2019

Фокина Юлия Юрьевна

*Студент 2-ого курса Института искусств и культуры
Национального исследовательского Томского государственного
университета*

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ЖИВОПИСИ САЛЬВАДОРА ДАЛИ

Аннотация: в статье рассматривается взгляд на человека знаменитого художника XX в. Сальвадора Дали, его параноидально-критический метод, сформировавшийся под воздействием предшествующих художников и философских течений его времени.

Ключевые слова: антропология, философия, иррациональность, параноидально-критический метод, сюрреализм, гротеск.

Антропология в западноевропейской мысли, понимается не только как наука о человеческом теле, но и дисциплина, определяющая причины многогранности природы человека, в том числе и духовной составляющей.

Философское осмысление человека чаще всего связано с осмыслением человека в его внутреннем мире и субъектном образе, где основное внимание уделяется его рациональному мышлению. В этом контексте Вселенная существует в каждом из представителей человеческого рода, все эмоции, переживания, страсти выступают аналогом созидających и разрушающих начал мира.

Поэтому философской антропологией принимаются во внимание сведения, полученные из самых разных областей человеческой жизни, особое значение отводится рефлексии и самонаблюдению. И так человек, постигая себя – постигает мир, постигая мир – постигает себя, каждый такой процесс заканчивается открытием себя с новой стороны. Понятие, обозначающее

самобытность индивида, называется экзистенция, она осуществляется, благодаря различным переживаниям и осмыслениям, направленным на самосоздание себя.

Роль экзистенции в жизни людей творчества, философии сложно переоценить. Мы подошли к такой незаурядной и гениальной фигуре XX века, как Сальвадор Фелипе Хасинто Дали.

Дали рано начал испытывать интерес к живописи, с детства отличался от других – ему нравилось удивлять и впечатлять окружающих, при этом у него со временем возникло достаточно возвышенное мнение о своей личности, которое, по сути, было оправдано. Сальвадор отличался не только необычным поведением, но и талантом. Так, уже в 16 лет он был учеником Художественной академии в Мадриде, здесь он ищет собственный стиль. Однако этот поиск условно длится до 1928 года, в этот период он осваивает в совершенстве многие художественные техники великих мастеров Возрождения и современных ему импрессионистов и сюрреалистов.

Рафаэль Альберти писал: «Несмотря на свою редкую одаренность, Сальвадор Дали каждый день посещал Академию художеств и учился рисовать там до изнеможения».

В последующем Сальвадор Дали приходит к выработке собственного сложного в исполнении и невероятного по вызываемым ощущениям стилю – параноидально-критический сюрреализм, работы, написанные в этом стиле пользовались наибольшей востребованностью. Он продолжал придерживаться его до 1948 года, с этого времени, в его живопись входят философско-религиозные сюжеты.

Подводя итог по систематизации периодов творчества Дали, необходимо сказать, что она отображает главным образом идейно-смысловые изменения, но не принципиальную эволюцию его творчества.

Рассматривая картины 1920-х годов, можно отметить следующее. На них отображается действительность, но отсутствует активность (определенные цвета, вызывающие беспокойство, особая работа со светом),

полотно открывает зрителю бездушный мир. Это делалось С. Дали намеренно, чтобы подтолкнуть к ощущению недосказанности, к тому, что за изображением скрывается большее.

Художник пытается донести до общества мысль о том, что современный мир нездоров, люди ожесточены и бездушны, их эмоции извращены, поэтому их волнуют лишь крайности, например, война (предел активной позиции) и плотские удовольствия (предел страсти).

Сильные эмоции, неконтролируемые желания, порывы, все это составляет иррациональную природу человека, Дали переходит от созерцания этой природы к её познанию и затем, принимает ряд (успешных) попыток изображения.

«Параноидально-критический» метод, созданный им самим, идеально передает смысловую нагрузку образа в критически рациональном осмыслении его подсознательного. Так его понимает художник. Но для воплощения этого метода требуется обладание всеми тонкостями техники владения кистью, чтобы добиться максимально «оптического правдоподобия», создать иллюзию, существования данных образов. «Я утверждал и продолжаю утверждать, что сюрреалистические идеи действительны только тогда, когда они запечатлены с совершенством и в традиционной манере» [1. С.7].

Он видел реальность внутри человека, и в этом контексте считал, что паранойя не просто неизбежна, она необходима, особенно человеку творчества, чтобы структурировать действительность и прийти к истине.

Этот метод несет глубокий философский замысел – образы, прорвавшиеся через столетия, существующие как изображение, только в самых необычных человеческих сновидениях должны были обрести свои контуры на картинах Сальвадора Дали.

Мастер почитал великих художников прошлого (например, Рафаэля, Вермера Делфтского, Веласкеса и пр.), учился на их работах, и поэтому крайне негативно относился к авангардистам и абстракционистам.

Безумные, трансцендентные, психологические состояния, можно наблюдать на многих его картинах, например, в работах «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения» или «Видение св. Антония». В работах С. Дали присутствует и отсылка к более ранним мастерам Франсиско Гойи (1746-1828) и Иеронима Босха (1460-1516).

Это одни из любимых художников Сальвадора Дали, первый (Ф.Гойя) – родом, как и он, из Испании, его работы наполнены страстью и эмоциональностью, также важное место в них занимает гротеск, представленный наиболее ощутимо в «Капричос».

И. Босх – нидерландский живописец, его живопись характеризует своеобразный колорит и фантастические сюжеты на средневековом фоне.

С. Дали прибегает к разнообразным приемам для передачи своих идей, одним из которых является оксюморон¹. Художник создает свой личный язык, побуждающий зрителя к размышлению, и здесь недостаточно логических умозаключений или пристального рассмотрения изображаемого объекта, необходимо знание мирового искусства, существующих на тот момент тенденций и многого, многого другого. В этих творениях кроется неисчерпаемый философский смысл – визуализацию получает все, что разрывает человека изнутри, его смятение, страсти, желания и страхи.

Предметы теряют на его полотнах характерные для них черты, действительность больше не представляется целостной – и в этом присутствует в своем роде трагизм. Трагическое в творчестве С. Дали проявляется не только в потере синкретизма, но и в соединении несовместимого (что возвращает нас к такому приему, как оксюморон).

Но художник заимствует элементы не только из поэзии, но и в том числе из литературы – так, он подписывает свои картины, причем, порой, достаточно подробно из чего становится понятно, что каждая его работа – это глубокий анализ, не только внутренний, но и направленный в

¹Оксюморон - стилистическая фигура в поэзии, буквально остроумно-глупое, то есть сочетание противоположных по значению слов [Малый академический словарь].

окружающий мир. В его произведениях находит свое место философское противоборство человека с цивилизацией (принимая во внимание сведения из самых разных наук – химии, медицины и пр.). С реалистическим правдоподобием открывается оригинальный мифологический мир, богатый безграничными символами человеческой жизни.

Во всех его сюрреалистических объектах – реально существующие предметы перевоплощались в метафизические, выступали знаками. Таким образом, произведение искусства – это пластическая философская метафора, главное в изображенном (или созданном) предмете – это способность обладать значениями. В картинах С. Дали они получают парадоксальные связи, и обесмысливаются, то есть их смысл расширяется до бесконечности: «В каждой своей картине я стремился изложить целую жизненную программу. Я хотел выразить потерянного человека в холодном и равнодушном мире. Трагедия людей – в их одиночестве» [2. С.1].

Подсознательному, которому уделяет столь пристальное внимание художник, не свойственна однозначность, оно способно наделять вещи особыми характеристиками, в том числе, и человеческими. Отсюда и берет свое начало «мифологическая апперцепция²», значение которой возвышено в искусстве, а в модернизме – преобладающе. Так, например, ужас может восприниматься со смехом.

Порядок вещей и поведение людей в этой концепции выглядят нелогично, эпатажно и поэтому пугающе. Однако, если взглянуть на это под другим углом, то в нашей жизни, подчиненной строгому порядку, людям требуется выплеснуть свои накопившиеся эмоции, но при этом не нарушить устоявшихся запретов. Поэтому общество с таким воодушевлением встречает искусство, дающее человеку этот выплеск через символическое смешение – святого и порочного, страшного и забавного.

²Апперцепция — это понятие психо-философского дискурса, выражающее осознанность восприятия, а также его зависимость от прошлого духовного опыта и запаса накопленных знаний и впечатлений [О. В. Суворов].

Эта концепция многое объясняет в его творчестве: своеобразные приемы, порожденных безумием существ, оторванных от привычной реальности объектов, противоречивые связи.

С. Дали придерживался той же цели, что и другие сюрреалисты – запечатление мгновения в максимально разнообразных контекстах через обилие предметов.

Однако, как писал А. Якимович во вступительной статье к «Дневнику одного гения», С. Дали «взял идеи сюрреализма и довел их до крайности. В таком виде эти идеи превратились действительно в динамит, разрушающий ... любой принцип, если этот принцип опирается на основы разума ..., что стало в глазах радикальных новаторов искусства и жизни синонимом обмана и безжизненности» [3. С.1].

Роль С. Дали не исчерпывается визуализацией подсознательного, что, бесспорно, является значимым, он изображает чудовищные хитросплетения, существующие в современном мире и являющимися собой парадоксы. Поэтому некоторые его картины (по мысли художника), призваны спасти "этот безумный, безумный, безумный мир". Особое внимание в своем творчестве С. Дали уделяет переживанию действительности человеком, а не его обыденной жизни. Осмысление времени, чувств. Итак, мы подошли к знаменитому полотну «Постоянство памяти» (1931), которое выступает насыщенной визуализацией «длительности³» Анри Бергсона.

С. Дали применяет в этой картине прием «физический анаморфоз» (искажение), он уничтожает время при помощи известных «мягких» часов. В «Тайной жизни» Дали есть такая запись: «Почему у вас часы растекаются, – спрашивают меня. – Но суть не в том, что растекаются! Суть в том, что мои часы показывают точное время» [4. С.7]. И действительно, несмотря на фантастичность сюжета, картина дает точный по-своему образ времени

³Длительность — теория времени и сознания положенная французским философом Анри Бергсоном (три изображения длительности).

(рядом с растекающимся – субъективно-ощущаемым временем, можно увидеть обычные часы – время объективное).

На картине «Постоянство памяти» (1931) Дали изобразил спящее лицо, как символ освобождения бессознательного во сне. Дали являлся поклонником Фрейда, поэтому психоанализ подсознательного выступает содержанием всей его живописи.

Художественный мир С. Дали строится из привычных элементов, но преобразованию подвергаются взаимоотношения между объектами, проявляющимися, порой, в повторах отдельных форм.

Художник мог показывать, как пластическое сходство несовместимых по выполняемым функциям вещей, так и отличия синонимичных, в этом случае господствующая роль отдается контексту – клякса может оказаться уменьшенной копией человеческой фигуры, или дверным отверстием. Это позволяет создать у зрителей ощущение зыбкости окружающего мира, вызвать сомнения в том, как соотносится видимое и подлинное.

Ещё одна его картина «Три знаменитые загадки Галы» (1982 г.). На этом полотне изображен женский профиль, постепенно исчезающий вдаль. Картина выполнена в серебристо-золотых тонах, 2 портрета висят над поверхностью, центральный возлежит на пластине, можно предположить, что это 3 этапа жизни. После ее написания пройдет всего пара недель, и Гала не станет (Гала с французского – «праздник»). С. Дали пережил ее только на 7 лет.

Свой параноидально-критический метод художник также связывал со своей женой: «Этот метод работает только при условии, если владеешь <...> неким живым ядром, некой Гала — а она одна — единственная на всем свете» [5. С.1].

В своем одиночестве он написал всего одну — картину. Она называлась «Мы придем позднее, к пяти часам» (1983). 23 января 1989 года Сальвадор Дали умер в возрасте 84 лет.

Известность ему принесли такие картины, как «Расплывшееся время» (1930) и «Постоянство памяти» (1931). Кроме картин С. Дали оставил после себя внушительное количество статей об искусстве, философии, своем творчестве, всё это сформировало целостную далианскую эстетику, представляющую общечеловеческую ценность для понимания XX века. Бессознательное К. Юнга, подсознательное З. Фрейда получили визуальное воплощение в его живописи, образы, описанные этими философами, он сделал частью изобразительного искусства, для чего потребовались новые приемы в художественной технике. С. Дали транслирует через свою живопись ценность доподлинного изображения, характерного художникам прошедших веков, что позволяет говорить о нем, как о связующем звене.

Следует отметить противопоставление между его эпатажным поведением и глубиной произведений, что вызывает интерес у бесчисленного количества публицистов и исследователей, поэтому литература, повествующая о нем, исчисляется сотнями книг и статей.

Вслед за смертью пришло признание в СССР – в 1994 году в Центральном доме художника состоялась выставка-продажа «Dali без границ». На многих выставленных картинах присутствовало изображение России в образе его русской жены Галы (Елены Дьяконовой).

«Испания и Россия — два симметричных окончания Европы, у них много общего в менталитете, в понимании поэзии и живописи. Рюс — сюр...» («Известия», 4 августа 1994) [6. С.2].

Литература

- 1 Minder R. Gala Dalí's Life Wasn't Quite Surreal, but It Was Pretty Strange
Published on 25 Jul 2018.
- 2 Ruby Jay. Visual Anthropology. In Encyclopedia of Cultural Anthropology,
David Levinson and Melvin Ember, editors. — New York: Henry Holt and
Company, 1996.
- 3 Дали С. „Дневник одного гения“ Издательство: Эксмо, 2008 г.
- 4 Свингхарст Э. „Сальвадор Дали. Исследуя иррациональное“
Издательство: Белфакс, 1997.