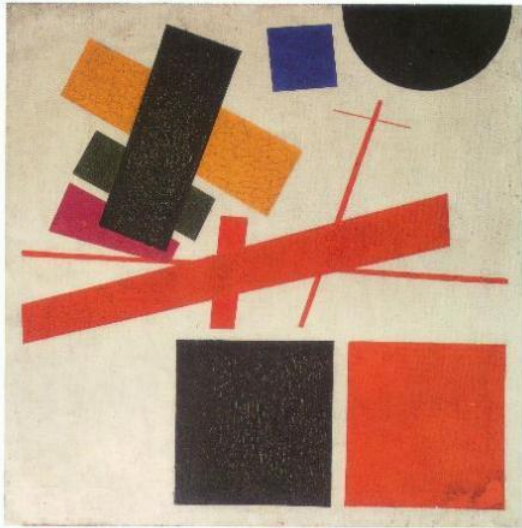

Игровая концепция искусства

Лекция 3

Авангард –

это особая система мышления,
основой которого стали:

1. бунт, протест = эпатаж
2. *игра (свобода от норм и канонов);*
3. *алогизм, абсурд как реакция на хаос жизни*

3 правила игры (по Й.Хёйзинга):

- ограниченность во времени и пространстве;
- свободный выбор ролей;
- бескорыстие и получение удовольствия

/пуерилизм – пародия на игру

Абсурд - это

- игра воображения,
- игра смыслов,
- разрушение стереотипного представления о логике -

и тем самым – внесение в мир смысла,

создание новой реальности

Имена абсурда

- Эдвард Лир, 1812-1888, лимерики
- Льюис Кэрролл, сказки
- Сэмюэль Беккет, 1906-1989, пьесы
- Эжен Ионеско, 1912 – 1994, пьесы
- Д.Хармс, 1905-1942
- ОБЭРИУ, 1928:
Александр Введенский,
Николай Заболоцкий
Игорь Бахтерев

Эстетика абсурда

1. Расширение и углубление смысла предметов.

«слово» (= чушь) + создание осмысленной реальности (= чудо).

2. В языке – «заумь»: попытка организовать звуковой ряд так, «чтобы звук стал именем».

Фоносемантика + цветосемантика

3. Игровое пространство, персонажи - игрушки

Дадаизм: 1916-1922

Марсель Дюшан (1887-1968)

1. Любая вещь, изъятая из контекста, становится произведением искусства:

«Искусство всё, на что указывает художник» -

концепция ready-made

2. «Не имеет значение, кто создал произведение» -

идея смерти автора

1920.
«L.H.O.O.Q.»

Марсель Дюшан
Обнаженная, спускающаяся по
лестнице, 1911

Художник приглашает зрителя к
преодолению спонтанного подчинения
изображению,

**предлагая ему скорее загадку, чем
готовое видение мира,**

мобилизуя его способность видеть,

заставляя его отныне

думать также и глазами.

БРЕТОН АНДРЕ, МАНИФЕСТ СЮРРЕАЛИЗМА 1924 года

1. **Механика сна:** нет границы между реальностью и сном;
2. **Идея интуитивного прозрения:** только интуиция может привести к истине;
3. Основной приём: **правило несоответствий**, соединение несоединимого.

В основе сюрреализма – философия Анри Бергсона и Зигмунда Фрейда.

Этапы сюрреализма:

- 1 этап: 1920-е

1 манифест сюрреализма – 1924

2 манифест сюрреализма – 1929

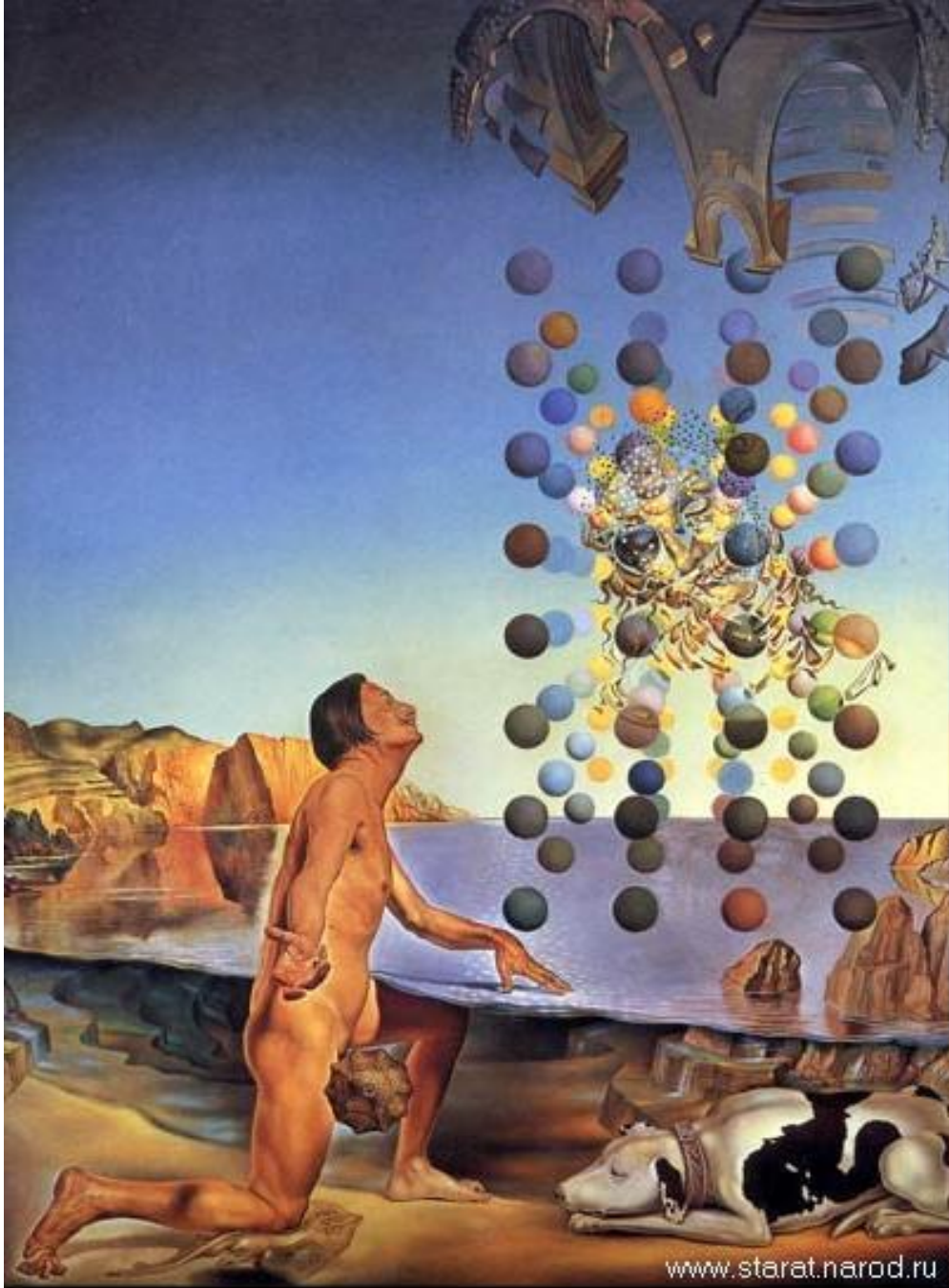
- 2 этап: 1930-е

выставка «Фантастическое искусство, дада, сюрреализм» в 1936 году в Нью-Йорке.

- 3 этап: послевоенные годы

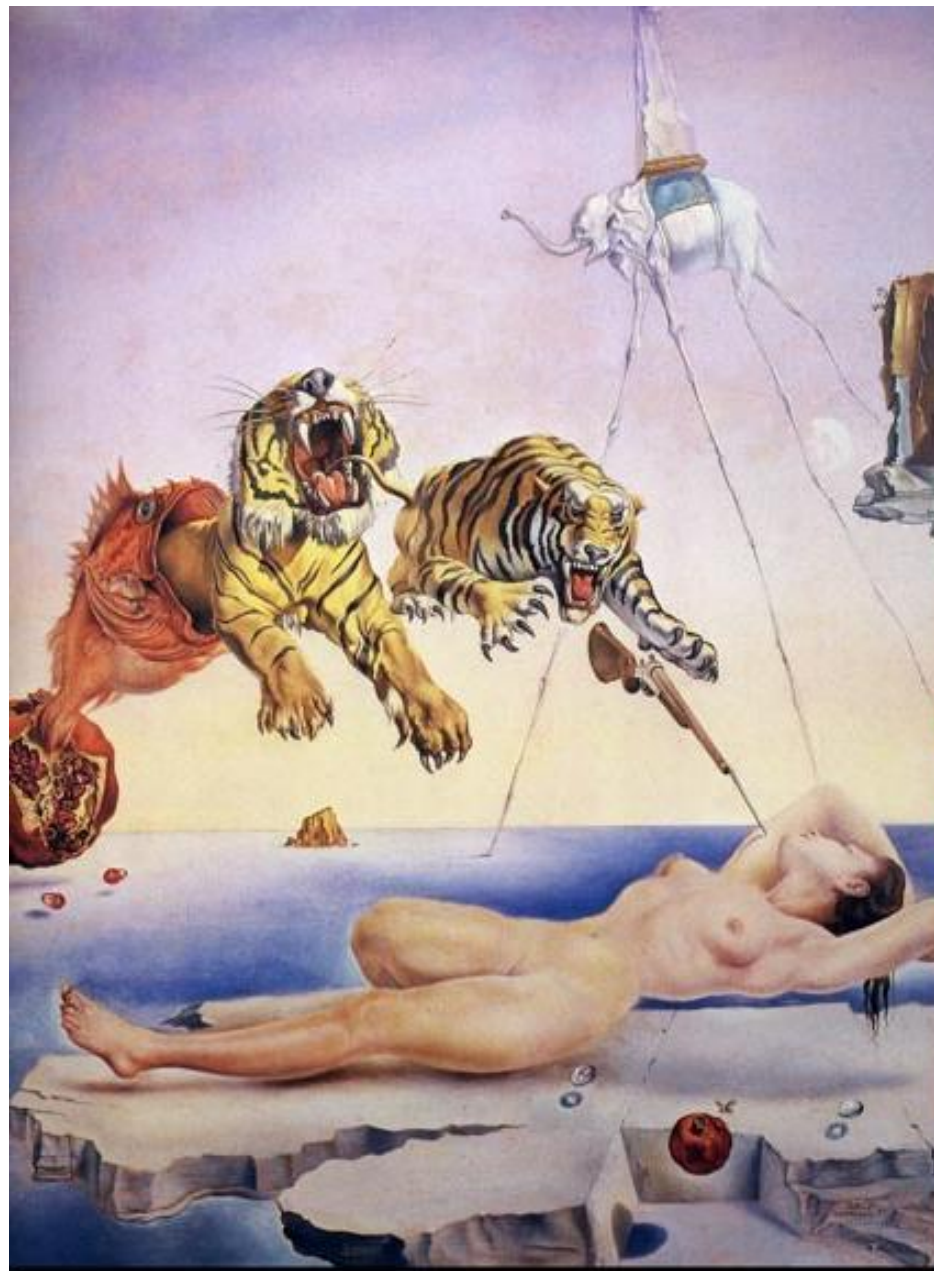
Имена сюрреализма: Сальвадор Дали (1904-1989)

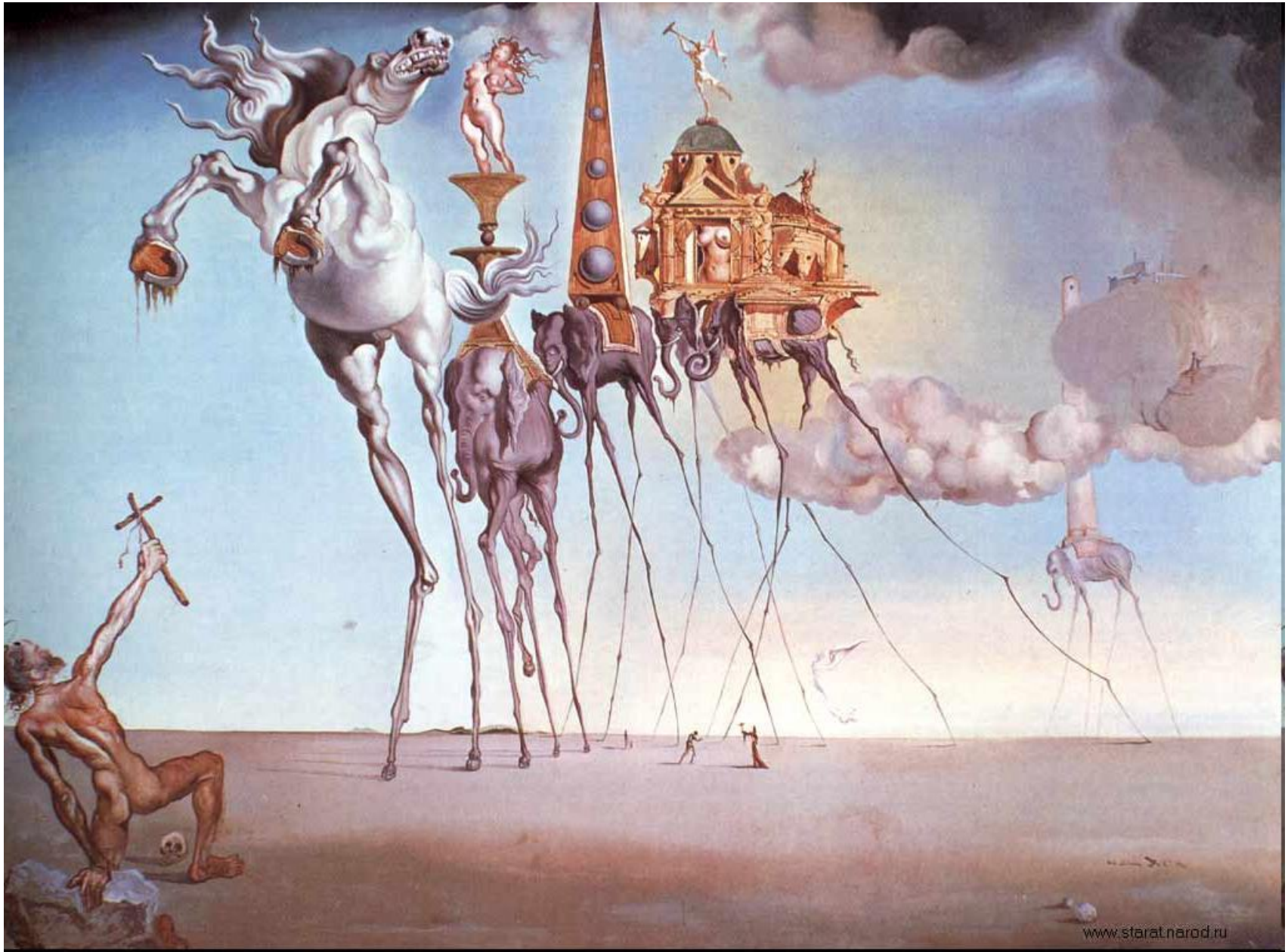

www.starat.narod.ru

Обнаженный Дали, созерцающий пять упорядоченных тел, превращающихся в корпюскулы, из которых неожиданно создается Ледя Леонардо, оплодотворенная лицом Гала, 1950. Холст, масло.

*Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната,
за миг до пробуждения, 1943. Холст, масло.*

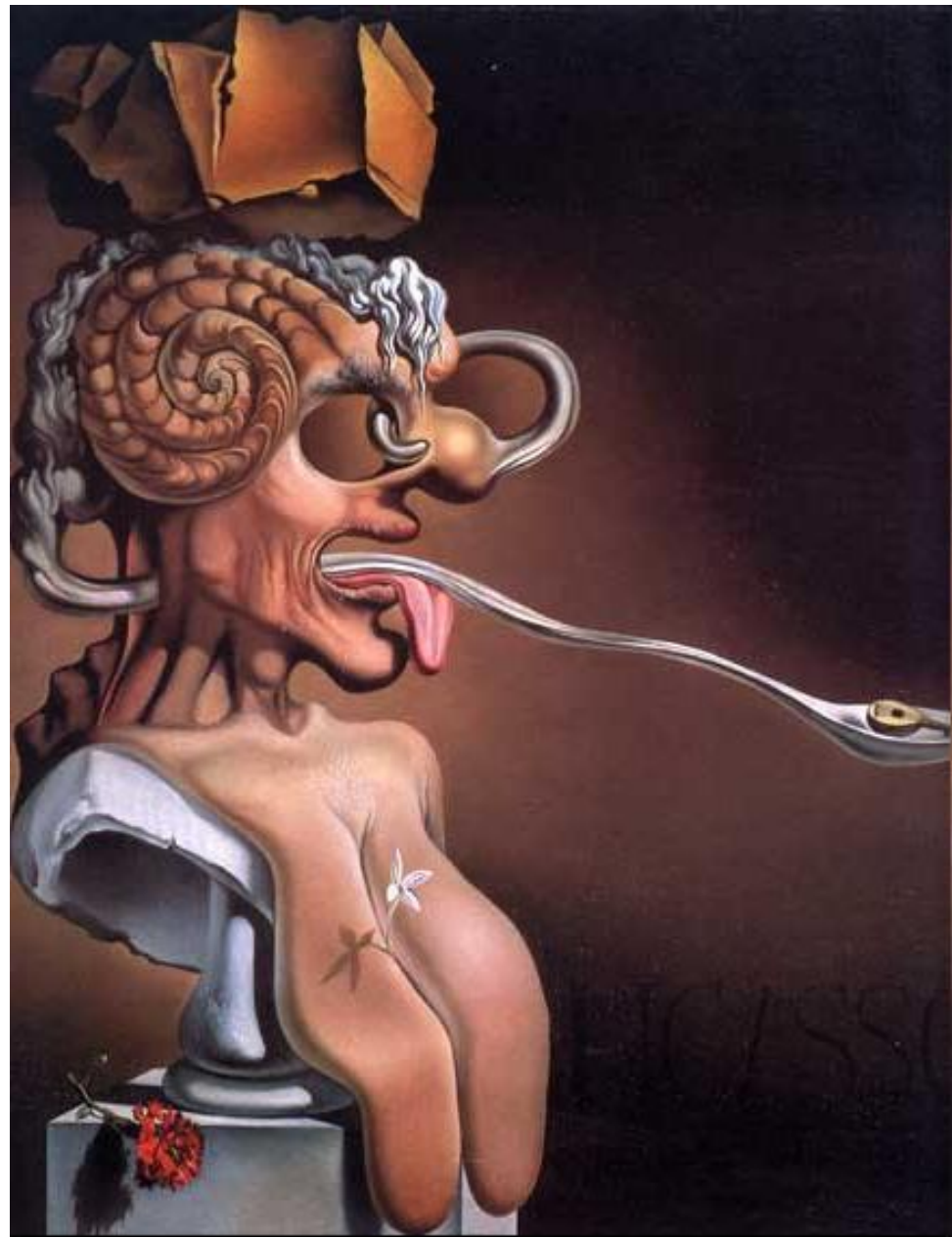
www.staratnarod.ru

Искушение святого Антония, 1946. Холст, масло.

Leda Atomica, 1949. Холст, масло.

Портрет Пикассо, 1947. Холст, масло.

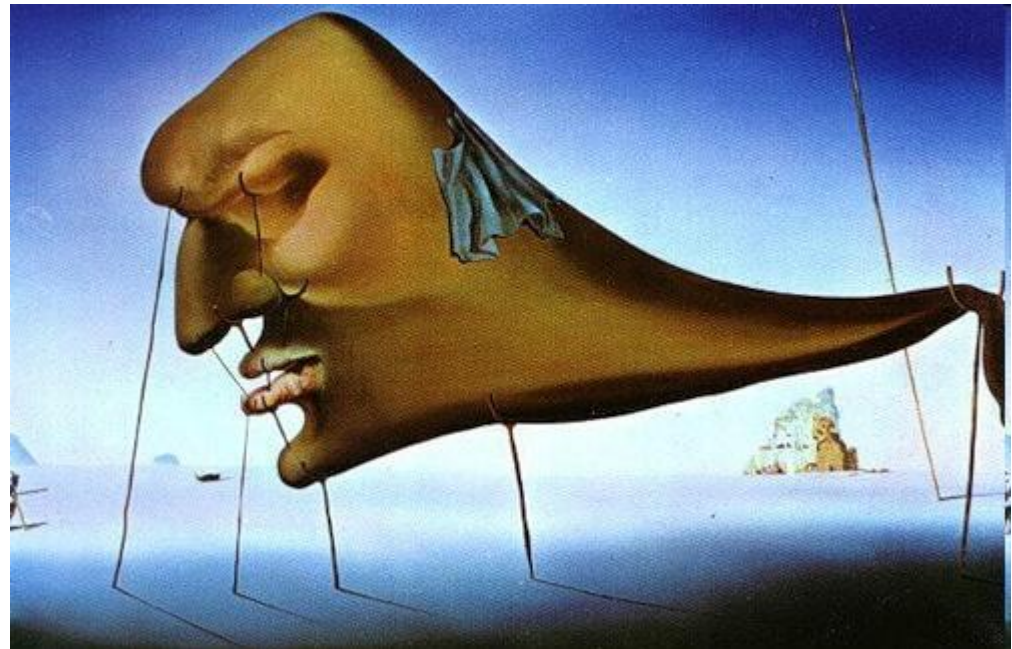
«Сюрреализм – это я»

- 1-я работа маслом – в 6 лет
- 1-я выставка – в 14 лет
- 1-е публикации об искусстве – в 15 лет
- Сценарии для фильмов «Андалузский пес»(1928) и «Золотой век» (1930) –
режиссер Луис Бунюэль
- Иллюстрации к «Божественной комедии» и Библии

10 наставлений тому, кто хочет стать художником:

2. Не бойся совершенства: тебе никогда не достигь его;
3. Перво-наперво научись писать и рисовать, как старые мастера. Потом ты сможешь писать так, как ты хочешь...
7. У лени шедевров нет!
8. Художник, рисуй!

Башня Галатеи – музей Дали в Фигерасе

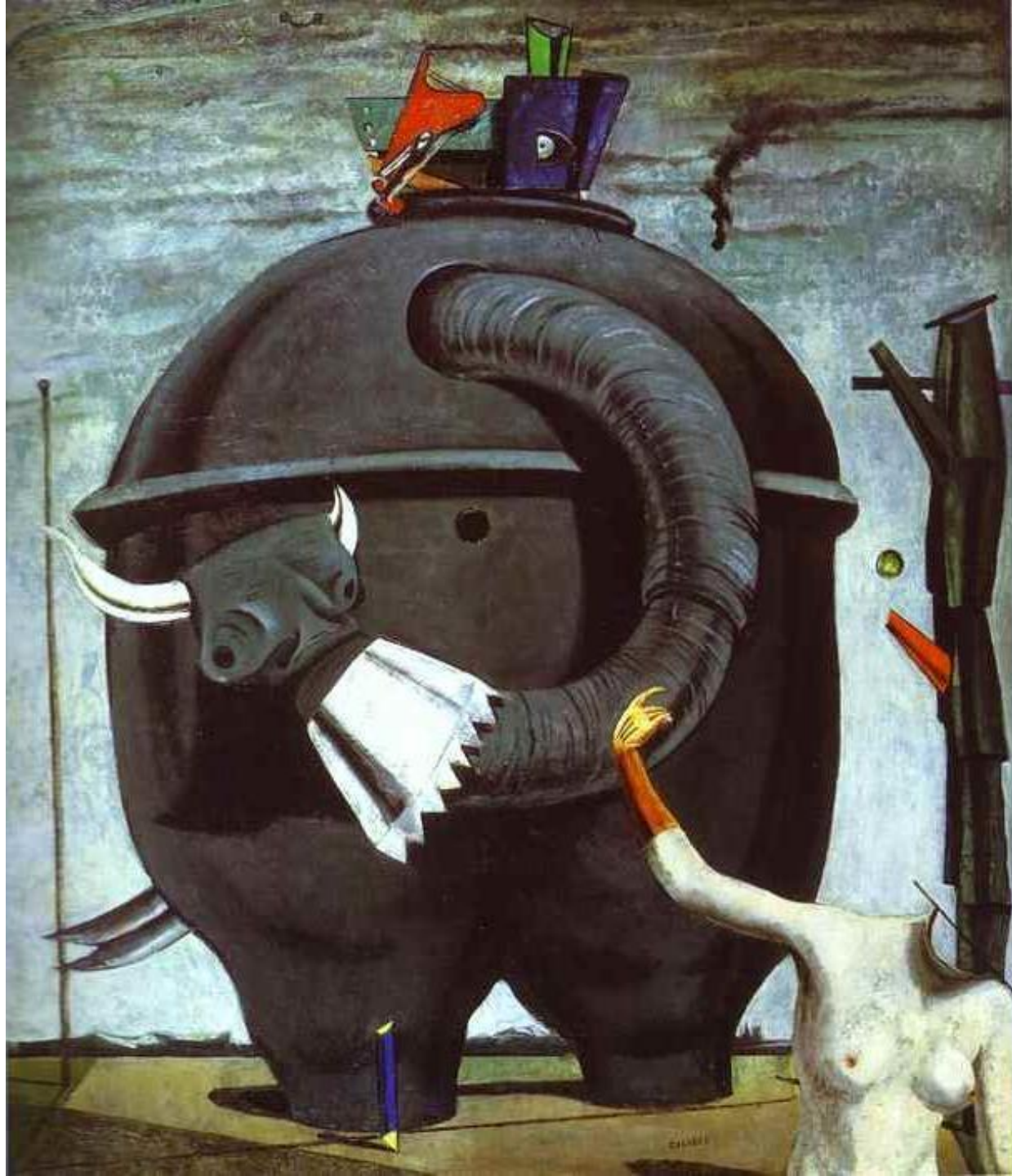

Макс Эрнст (1881-1976)

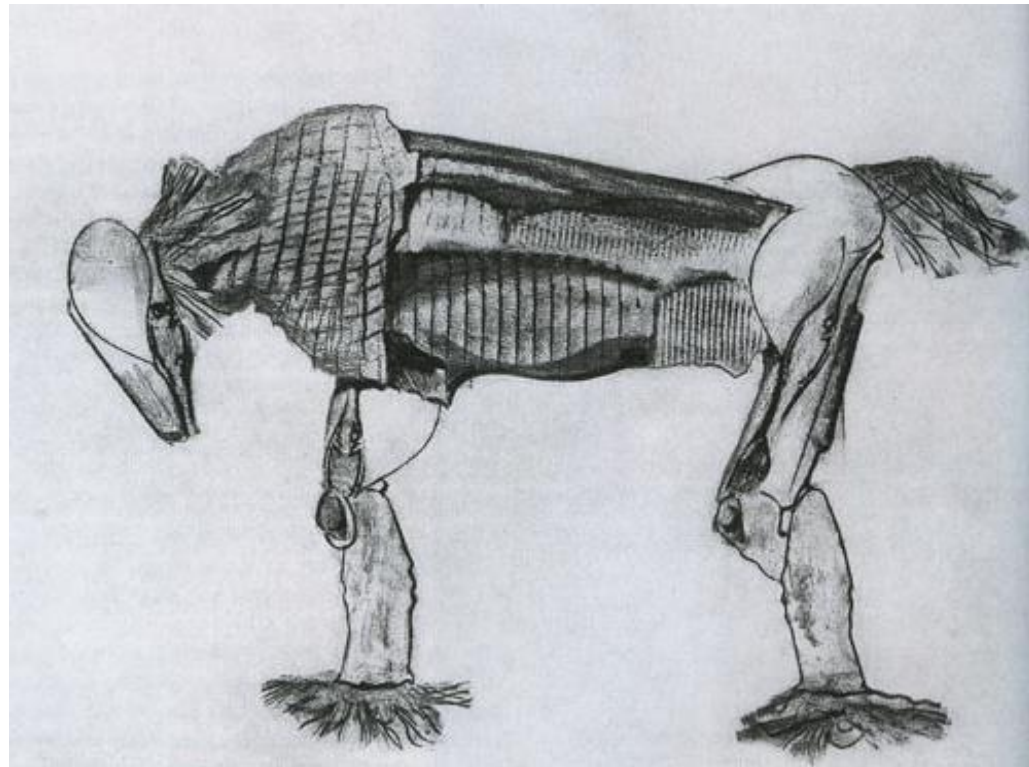
«Целебес», 1921

«Ангел домашнего очага», 1937

Новые средства выразительности в эстетике дадаизма и сюрреализма:

- Коллаж — работа с различными материалами, составление из фрагментов целого
- Фроттаж — перевод на бумагу фактуры различных предметов

«Прекрасное время года», М.
Эрнст

- **Граттаж** — техника письма маслом по холсту, расстеленному поверх различных предметов: древесины, бечевок, решеток...

**Забальзамированный лес
(1933)**

**Кричащая женщина,
переходящая реку (1927)**

От Босха и Гойи - к сюрреализму

«Сюрреализм
основан на вере в
высшую реальность
специфических
видов ассоциаций,
всемогуществе снов
и безразличии к
игре разума», - А.
Бретон

- Тексты сюрреалистов – это головоломки, отвергающие всякий смысл, это миры, не поддающиеся рациональному объяснению, это «нарисованные от руки фотографии сновидений» (С. Дали)...

= Игра в искусстве - это

- интеллектуальный бунт,
- попытка преодолеть безумие мира, выстроив его по законам игры,
- попытка воспитать новое зрительское сознание

