

82.02

M74

МОДЕРНІЗМ

ХУДОЖНІ ОСНОВИ, ТВОРЧІЙ МЕТОД, ІДЕЙНА КОНЦЕПЦІЯ

СЮРРЕАЛИЗМ В ЖИВОПИСИ

(уроки литературы)

Использование на уроках литературы произведений искусства создает условия для воссоздания учащимся в сознании художественного образа, благодаря чему урок выполняет свою главную задачу - развитие духовного потенциала школьников, их чувственно - эмоционального опыта *1/*. Формируется понятие прекрасного, нравственно-эстетический идеал, совершенствуется эстетическое восприятие окружающего мира *2/*.

Выбор иллюстрации для работы зависит от многих факторов: уровня подготовки самого учителя, учащихся, характера анализируемого произведения, типа занятия *3, 202/*. Многие учителя стремятся использовать иллюстрации, авторы которых ставят целью четко следовать за произведением, передавать его особенности. Воспроизводится внешний облик героев, обстановка, в которой происходит действие, средствами изобразительного искусства описываются сюжетно-фабульные взаимодействия. Это, например, иллюстрации Д.Шмаринова, В.Серова, М.Башилова к роману Л.Н.Толстого "Война и мир"; А.Агина,

П.Боклевского - к "Мертвым душам" Н.В.Гоголя. Подобные иллюстрации помогают учащимся полнее и конкретнее представить содержание изучаемого произведения, более внимательно отнестись к деталям текста. Однако учителя не могут не учитывать тот факт, что в современном искусстве возрастает роль субъективного начала, обостряется значение личного видения мира художником, его индивидуального восприятия жизни. Сказывается также развитие фото- и киноискусства, телевидения, широта, богатство и разнообразие впечатлений современного человека, углубление его интеллектуального и психологического мира.

В наше время перед учителем открылась возможность знакомства учащихся с работами художников-модернистов. Происходит переоценка их творчества, отмечается его полное неприятие обществом. Уделяется внимание философско-эстетическим основам модернизма, в частности, сюрреализма /4/. Научно-популярная литература, посвященная этому течению в искусстве, пополняется новыми изданиями. Публикуются репродукции наиболее известных работ сюрреалистов /5, 77/.

Сюрреализм (от фр. *сверхреальность*) провозгласил источником искусства сферу бессознательного: инстинкты, сновидения, галлюцинации. Для него характерны свободные ассоциации, эксперименты с пространством, формой, гиперболизация роли фантазии и воображения.

Идеи сюрреалистов о полном освобождении искусства от действительности, полной свободе мысли в сфере сверхреального привлекали внимание к этому сложному и противоречивому художественному явлению таких видных деятелей искусства, как Поль Элюар, Луи Арагон, Пабло Пикассо, Федерико Гарсия Лорка, Пабло Неруда. Различна степень их участия в сюрреалистическом искусстве, пути, которые привели к нему. Для многих это была попытка преодолеть разрыв между художником и обществом путем возвышения над реальной действительностью. В период между двумя мировыми войнами сюрреализм оказал ощутимое воздействие на литературу и искусство в мире.

Наиболее полно и концентрированно сущность сюрреализма выразилась в творчестве Сальвадора Дали. Он пришел в сюрреализм в начале 30-х годов, придав ему новые черты. В частности, внося в него свой параноически-критический метод. В его основе - иррациональность, основанная на систематизированной объективизации проявлений безумия. На практике это означало наглядное и зрительно убедительное изображение различных проявлений душевных болезней, в первую очередь параноических галлюцинаций. Образы, созданные Дали, ошеломляют, захватывают сознание зрителей. Однако это - фальсификация воображения, фантазии художника расчленивы. В их основе - виртуозное владение формой, рисунок, цветом, композицией.

На уроке учитель должен дать краткую справку об авторе, особенностях его работ. Школьников нужно учить понимать его полотна, хотя, естественно, с художником можно соглашаться или нет.

Творческое наследие сюрреалистов может быть использовано как в учебной, так и во внеклассной работе. Это будет способствовать углублению знаний учащимися литературного произведения, творчества писателя, факультатива. Знакомство учащихся с полотнами сюрреалистов, в частности С. Дали, способствует созданию эмоциональной обстановки, активизации ассоциативных связей. Беседа учителя со школьниками становится заметно оживленнее, нередко перерастает в диспут.

Важным этапом в подготовке учителя к уроку является разработка системы вопросов, которые бы помогли учащимся соотнести репродукцию с изучаемым литературным произведением, найти цитату, которую можно подписать под репродукцией. В целом вопросы должны быть направлены на выявление самостоятельности суждения школьников, развитие их мышления, речи, способствовать более глубокому знанию предмета.

Нецелесообразно вывешивать репродукции до начала урока - они должны меняться по мере того, как содержание очередной репродукции исчерпано. В противном случае внимание учащихся может рассеиваться, они будут отвлекаться от анализа очередной репродукции и ее связей с литературным произведением.

В своем творчестве С.Дали учитывал такие свойства человеческой психики, как аритмия нашей мысли и утрата яркости восприятия вследствие привычки. Он стремится придать ощущениям зрителей чувством новизны, используя для этого различные пути. Один из них - искажение знакомого и реального до чудовищных образов. Другой путь - введение в абсолютно нереальный пейзаж, нереальную среду нарочито будничных предметов. Так, грудь, живот, колени Венеры Милосской превращаются в какие-то выдвинутые ящики шкафа. Художник создает богатый "словарь" образов-символов. Вода и камень - олицетворение женского и мужского начала в мире; яйцо - образ Вселенной; птицы - символы загробного бытия. Время на полотнах Дали растекается подобно материи после атомной катастрофы - во многих его работах повторяется образ "Мягких часов". Среди миражей, в мертвых, холодных пространствах (атомная катастрофа? экологическая катастрофа? будущее нашей планеты?) живут и действуют горящие жирафы, скелеты, "взбесившиеся скрипки". Все это порождает чувство ужаса, страха перед угрозой превращения человека в некое подобие человека (мотивы Ф.Кафки).

Словно капитан Лебядкин, герой "Бесов" Ф.Достоевского, С.Дали создает мир, подобный "стакану, полному мухоедства". Своими полотнами художник точно пытается предупредить человечество о грозной опасности видения мира "наливными рюмочками глаз", "глухоте паучей" (О.Мандельштам).

Логический анализ работ Дали невозможен - нужно подключить подсознание. Через алогизм и абсурдность создаваемых художественных представлений автор пытается увести человека от бездумного реального мира (каким он ему представляется) в сверхреальность своего эстетического идеала. Сквозь субъективизм мироощущения, образы-символы проступает боль художника за человека - одинокого, боящегося будущего несвободного в мыслях и поступках.

Наиболее известные полотна С.Дали - "Пылающие жирафы", "Осенний каннибализм", "Предчувствие гражданской войны". Они созданы в 30-е годы как отклик на события в родной для художника Испании - первой стране, вступившей в смертельную схватку с фашизмом. С подобной силой такую боль за человека, антивоенный пафос смогли передать лишь Пикассо в "Генрике" и Эйзенштейн в фильме "Александр Невский".

Полотно С.Дали "Предчувствие гражданской войны" (написано за шесть месяцев до гражданской войны в Испании) не может не потрясти. На фоне грозового неба и безжизненного пейзажа изображена ужасающая конструкция из разлагающейся головы на костяной ноге, чудовищное до жути сцепление частей человеческого тела. Зыбкость, неустойчивость "конструкции" усиливает подставка-шкафчик (символ неустойчивости

бытия). Эмоциональный настрой полотна подчёркивают изображенные на узкой полоске земли окровавленные внутренности, кусочки кожного покрова, бобы.

“Осенний каннибализм” отражает трагедию гражданской войны, где нет правых и виновных. Это взаимоуничтожение, взаимный каннибализм, взаимное пожирание двух отвратительных чудовищ. Вооружившись вилками и ножами, они пожирают, “черпают друг друга”. Здесь нет яростной борьбы, - сотрапезники заняты естественным и привычным для них делом. Натуралистично написанные предметы - ящики стола, фрукты, вилки, ножи - подчеркивают будничность, прозаичность происходящего. От обильной пищи тела сотрапезников тестообразные, расплзающиеся, но руки ловкие, цепкие. Безумие происходящего подчеркивает пейзаж - мертвый, пустынный лишенный всех красок.

Вполне оправданно использование этих репродукций при знакомстве школьников с такими произведениями, как “Блокадная книга” А.Адаменко, “Берег”, “Игра” Ю.Бондарева, “Мама и нейтронная бомба” Е.Евтушенко, “Судьба человека” М.Шолохова. Они помогут учителю создать эмоциональную обстановку, в которой литературные произведения раскроются с наибольшей глубиной.

Таким образом, произведения сюрреалистов, в частности С. Дали, где в фантастическом симбиозе соединились ненависть и сострадание, романтический идеализм и патология, эмоционально обогащают урок, помогают более глубокому и полному изучению темы предмета.

ЛИТЕРАТУРА

1 Искусство в школе / Сост. А.Василевский. - М., 1981; Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках литературы. - К., 1991; Межпредметные связи при изучении литературы в школе. - М., 1990.

2. Юлдаш Л.Г. Искусство: философские проблемы исследования.- М., 1981.

3. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания в школе изобразительного искусства. - М., 1980.

4. Андреев Л. Сюрреализм. - М., 1972; Ивбулис В.Я. Модернизм и постмодернизм. - М., 1989; Крючкова В.А. Антиискусство. Теория и практика авангардистских движений. - М., 1985; Куликова И.С. Сюрреализм в искусстве. - М., 1970; Малахов Н.Я. О модернизме. - М., 1975.

5. Бачелис Т. Слово о Дали. // Искусство кино. - № 6, 1989.

6. Завадская Е. Загадка Дали. // Творчество. - №1, 1989.

5866934