

16. Сюрреалізм – мистецтво майбутнього

Дар'я Галкіна, Артем Курас

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Сюрреалізм це один з найсучасніших напрямів у літературі та образотворчому мистецтві, який отримав початок ще у 20 роках ХІХ століття. Проте на сьогодні, це є основним напрямом, та є фундаментальною частиною сучасного мистецтва, вміщуючи у собі парадоксальні, неіснуючі у реальності, проте існуючі у свідомості форми та образи, поєднання непокерованого, та викривлення реальності у власному почерку та стилі художника. Саме це і робить тему стосовно сюрреалізму на сьогоднішній день інноваційних технологій.

Матеріали і методи. Використані біографії та основи творчості митців жанру, їх аналіз з моєї особистої точки зору, та загальної точки зору критиків видавництва Белфакс. За основу взято сучасні методи мистецького відображення реальності, та їх актуальність порівняно із класичними стилями та методами.

Результати. Встановлено, що на сьогоднішній день сюрреалізм у загальному його розумінні є найбільш перспективним видом образотворчого мистецтва. У сучасному світі живопис втрачає свою актуальність через те, що відобразити дійсність набагато чіткіше може фотографія. Більш цікаво для сучасного глядача та цілувальника мистецтва бачити ще небачене, а для митця - відображати реальність викривляючи та видозмінюючи її, адже цього не може побачити людське око у дійсності та не може зобразити звичайна фотографія. А це вже виток сюрреалізму.

Сюрреалісти дослідили унікальні шляхи інтерпретації світу, черпаючи натхнення у снах і підсвідомості. Ідеї та образи сюрреалізму надихнули багатьох сучасних дизайнерів. Наприклад Оформлення інтер'єру стає однією з ключових тем сюрреалізму. Він зачіпає не тільки сучасне образотворче мистецтво, він створює нову концепцію оформлення простору житла.

Особливістю цього жанру є те, що його може творити кожен, він є найрізноманітнішим та найбільш широким середовищем для вираження потоку свідомості, де немає меж, немає чітких концепцій, та він може бути найрізноманітнішим у всіх своїх проявах.

Основоположником цього жанру Сальвадор Далі. Його творчість вирізняється реалістичністю та натуральністю неіснуючих психоделічних форм. Тіні, пропорції, фізика, все це присутнє у його картинах. На його стиль також схожа творчість Андре Массона, проте яка має більше абстракції та неприродних кольорів, та деякі твори Макса Ернста.

Абсолютно іншим є сюрреалізм Пабло Пікассо. Він містить вже менше натуральних форм та переходить до грубих та у деякому сенсі карикатурних рис. Схожими на його є картини Еммі Андієвської, більш сучасної художниці. Проте це лише два приклади того, яким сюрреалізм може бути, привести х можна безліч. Якщо немає меж, то що може викликати кризу жанру?

Висновки. За прогнозами сучасних мистецтвознавців, та моїми власними міркуваннями як незначного представника художників цього жанру, сюрреалізм стане основною гілкою мистецтва, та мислення майбутнього сучасності у всіх його сферах. Як казав сам Сальвадор Далі (цитата). «Я пытаюсь создать фантастические вещи, магические вещи. Наш мир нуждается в фантастике. Наша цивилизация слишком механическая. Мы можем сделать фантастику реальностью».