

Искусствоведение

УДК 75.021.321

Ю.Д. Доценко

Доценко Юлия Дмитриевна, студентка 3 курса, группы СЖ-15, факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: dotzenko.jul@yandex.ru

Научный руководитель: **Дмитриева Светлана Леонидовна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического рисунка и живописи Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sveta.italy@mail.ru

СЮРРЕАЛИЗМ И ГИПЕРРЕАЛИЗМ В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ

Автор данной статьи рассматривает влияние сюрреализма и гиперреализма в творчестве современных зарубежных художников на примере образа человека.

Ключевые слова: живопись, сюрреализм, гиперреализм, творчество современных художников, психоанализ.

Ju.D. Dotzenko

Dotzenko Julia Dmitrievna, 3rd year student, class EP-15, faculty of design, fine arts and arts education Krasnodar state Institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: dotzenko.jul@yandex.ru

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, PhD (art histori), associate professor of the department of academic drawing and painting, Krasnodar

state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: sveta.italy@mail.ru

SURREALISM AND HYPERREALISM IN THE IMAGE OF MAN IN THE WORKS OF CONTEMPORARY ARTISTS

The author of this article considers the influence of surrealism and hyperrealism in the works of contemporary foreign artists on the example of the image of man.

Key words: painting, surrealism, hyperrealism, creativity of contemporary artists, psychoanalysis.

Сюрреализм как некое направление в искусстве основался в 1920-е годы. Его отличительной и обескураживающей чертой является сочетание сна с реальностью. Современные художники переняли у мастеров внешний и главный признак этого течения – фантасмагоричность. Мастера кисти и карандаша воплощали на полотнах свои комплексы, страхи, внутренние переживания, фантазии. В сюрреализме XX века это было обязательным, но мастерами наших дней это требование чаще игнорируется.

Гиперреализм появился значительно позже, во второй половине XX-начале XXI века. Современный гиперреализм отталкивается от эстетичности изображения и схожести с фотографическими работами, но не придерживается цели в точности копировать. Само направление напрямую не связано с сюрреализмом, так как основным смыслом является изображение реальности и того, что действительно может происходить в повседневной жизни человека. Художники или фотографы, работающие с данной концепцией, создают параллельный мир и некую иллюзию, в которую легко можно поверить. Если с изображением человека в гиперреалистичном стиле все понятно, то в сюрреализме много вариаций, будь то обмотанная тканью

целующаяся пара Рене Магритта или же аппетитные и цветущие портреты Джузеппе Арчимбольдо, где отдана дань фантазии. Но вот у современных художников свой подход к этим позициям. Рассмотрим это на примере творчества четырех современных художников, соединивших в своих работах сюрреализм и гиперреализм в изображении людей.

Джереми Геддес (Jeremy Geddes) родом из Новой Зеландии, по окончании обучения в Викторианском колледже искусств получил степень бакалавра.

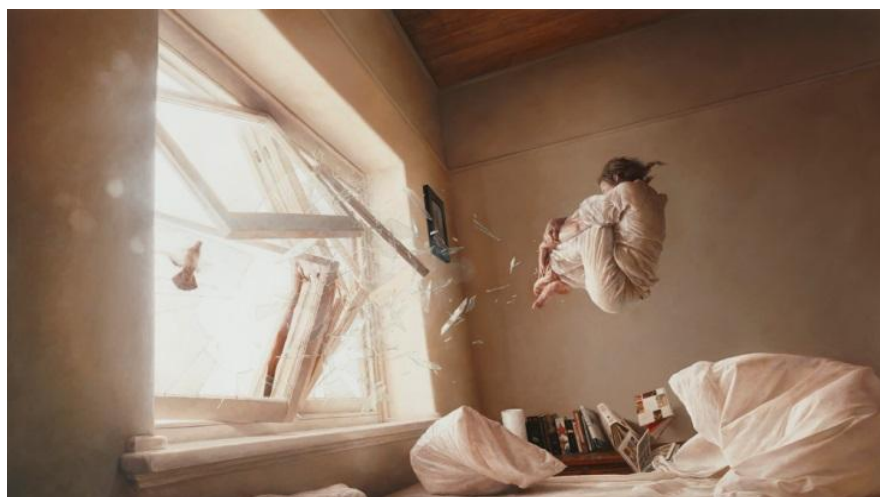
Геддес стал знаменит своей серией картин с изображением космонавтов. У новозеландского художника есть и другие работы, но именно парящий в воздухе человек в скафандре поразил публику. Пустые улицы большого города, серое окружение, туман и загадочность, в которых завис космонавт один, но чаще с голубем или несколькими птицами... У зрителя, созерцающего эти работы, возникают вопросы:

*Д. Геддес
«На улице»*

Есть ли в этих работах посыл постапокалипсиса, в котором спаслись лишь люди с космической станции и немногочисленные животные, или художник лишь хотел сконцентрировать внимание на одном герое, отсеяв людей на плане. И есть ли линия, соединяющая голубей с космонавтами. Сам автор не отвечает на эти вопросы, он лишь оставляет загадку и недосказанность, чем

заставляет зрителя задуматься. Джереми Геддес не преследует тему повседневности или первоначального реализма в серии космонавтов, он поднимает темы одиночества, безысходности,

Д. Геддес «Идеальный вакуум»

грусти, на эту мысль и наталкивают его работы. В интервью Джереми Геддес сказал о своей на шумевшей серии так: «Я хотел построить свою реальность через свои картины, тихое меланхоличное пространство, которое работает на его собственный набор базовых правил».

Геддес прорабатывает детали своих шедевров на небольших форматах, что делает его непохожим на большинство коллег. В другой серии картин, названной «Эмоции», преобладает реализм, не во всех работах прослеживается принцип сюрреализма, но все же по тематике некоторые картины схожи с «космонавтами» («Уныние», «Идеальный вакуум» и «Осколки памяти»): те же зависшие в воздухе, но уже обычные люди. В них Геддес неизменно выражает грусть, но уже без пасмурных тонов. В обеих сериях работ художник зачастую изображает людей парящими, будь то девушка, влетевшая окно, или космонавт, застывший над дорогой пустого города; на фоне почти всегда присутствует голубь, быть может автор по смыслу соединял птиц и людей. Это остается загадкой.

Вернувшись к серии «Эмоции» и отстранившись от сюрреализма, об остальных работах можно сказать, что они похожи на иллюстрации к кинематографу, но и в них Джереми Геддес не изменяет себе, здесь также присутствует грусть, отчужденность, в некотором роде даже жестокость.

Мэттью Грабельски (Matthew Grabelsky) родом из Нью-Йорка, освоил

навыки рисования во Флоренции и Хьюстоне. Художник ознакомился с техникой великих французских мастеров на базе академического рисунка и живописи. По признанию самого художника, ему с детства нравились животные и мифологические существа, поэтому он решает совместить реальность и вымысел в своей серии картин людей с головами зверей, мирно сидящих в вагоне метро. Его коллекция работ пополняется и по сей день. В ноябре он открыл свою выставку в галерее Нью-Йорка. Известно, что Мэттью Грабельски фотографирует вагоны метро ранним утром или поздним вечером, когда они еще

М. Грабельски «Varick Street»

полупусты; он пишет также своих героев с натуры, со своих друзей и родственников, находя в них что-то от животных (повадки, характер или внешняя схожесть), иногда он лишь вдохновляется позой, делает с натурщиков фотографии и ссылается на них при написании картин. В один день к художнику пришел его друг с сыном, так зародилась серия «Отец и сын», в которой два персонажа читают или играют в вагоне метро. Наблюдая за друзьями и их детьми, он находит интересные идеи, где люди и животные пересекаются и похожи друг на друга в заботе о ребенке. Так, из-под кисти Грабельски вышла картина, изображающая кенгуру с сидящим кенгуренком в сумке с аналогичным названием. Как признается мастер, «метро стало настоящим местом встречи жителей Нью-Йорка ... Кроме того, к этому добавляется тот факт, что в некоторых случаях, головы и (или) атрибуты животных обычно используются для того, чтобы раскрыть подсознание, а это уже другой аспект, который также меня заинтересовал».

В картинах Грабельски присутствуют социологические и

психоаналитические намеки. Ведь именно этими приемами пользуется Мэттью, когда исследует характер героев своих картин.

Картины этого художника не только выставляются в галереях Нью-Йорка, но также вдохновляют знаменитых музыкантов и кинорежиссеров. Размеры его полотен сравнительно небольшие, но мастер усердно и с любовью прорисовывает каждый усик на мордочке собаки, полоску на голове тигра и складку на хоботе слона.

Тилл Рабус (Till Rabus) – швейцарский художник сюрреалист, пишущий в гиперреалистической манере. Окончил школу искусств в Ла Шо-де-Фон. По признанию Тилла, основными источниками вдохновения для него являются мастера сюрреализма прошлых лет и эксперименты художников современности.

Картины Тилла Рабуса неповторимы, его можно сравнить лишь с Сальвадором Дали и Джузеппе Арчимбольдо, за одним *НО*: в искусстве Рабус не придерживается общепринятых канонов сюрреализма. В своих полотнах этот мастер обращается к изображению предметов, малопривлекательных для восприятия, таким как мусор, части тела и другим объектам.

Гиперреализм в изображении человека, как правило, связан с фотографической схожестью и нотками сюрреализма, как у Марко Грасси, но при виде полотен Тилла Рабуса все ожидания развеиваются. Сидящий «человек» в виде

Т. Рабус (без названия)

нескольких предметов раскиданных по креслу и полу, создает силуэт персоны с целью передать нам смысл нашей потребительской культуры. А

как же еще можно понять руки без туловища, сжимающие палку колбасы? Но есть и другой метод изображения, которым пользуется швейцарский художник: на фоне картин лишь частично присутствуют люди, это могут быть ноги, зависшие в воздухе, спина чуть выглядывающая из-за края работы. Что это: завуалированная цензура или пример открытой композиции? Даже при виде обычной гиперреалистичной картины, вы можете не сразу разглядеть каплю сюрреализма, порой очень пугающую; любясь полотнами Тилла Рабуса, следует учесть, что он не так прост. О скрытой угрозе говорят раздвоенный нос у милой мамы с ребенком или заточенные клыки девушки, катающейся на карусели.

В работах Тилла Рабуса часто акцентируется отвращение к разврату, пошлости (например:дохлая ошипанная тушка индейки на фоне красивых бутылок газировки; надутые как шары контрацептивы; арбузы с надетым поверх нижним бельем или же всевозможные намеки на мужские гениталии).

Но далеко не для собственной славы использует художник эти методы, его цель намного

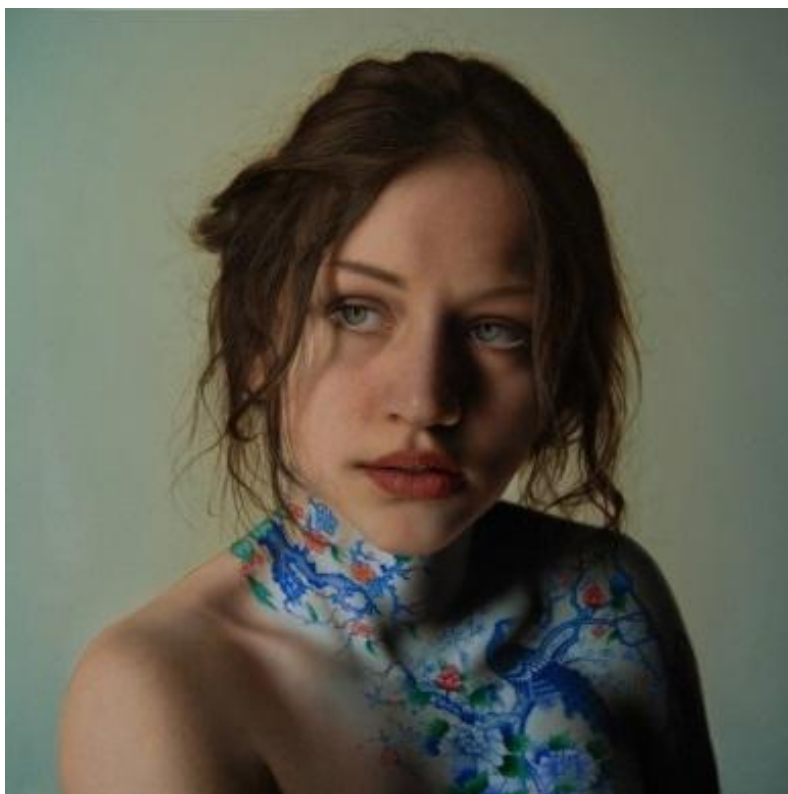
благороднее – показать дурную сторону социума. Художник будто играет с фактурами и смыслом.

В нескольких картинах этого художника можно увидеть ассоциации с шедеврами уже упомянуто Сальвадора Дали, но они созданы в другом жанре. Изображение человека в виде сосиски в кетчупе звучит дерзким вызовом обществу.

Т. Рабус (без названия)

Марко Грасси (Marco Grassi) – итальянский художник, работавший некоторое время бухгалтером, нашел себя в гиперреалистическом искусстве. В его арсенале сотни тонких синтетических кисточек, из-за чего его работы поражают своей проработанностью каждой веснушки и поры на лице

М. Грасси «The garden» («Cад»)

модели, что отнюдь не смотрится избыточно и вульгарно. В серии его картин редко встретишь сюрреализм, но изображение женского силуэта с особой росписью на теле и трещинками как на старом сосуде, редко встретишь в жизни. Часто эти узоры напоминают расписанные вазы, только вместо керамической и глиняной тары выступает натура, которой могут быть молодые или же пожилые дамы. Автор картин, скорее, хочет показать схожесть хрупкого предмета с прекрасной женской натурой. Однако встречаются и узоры подобные 3D тату и лепке, которые могут как уходить внутрь кожи, так и выходить за ее поверхность. Марко начал выставляться и быстро завоевал публику, благодаря чему сейчас не только участвует в выставках, но и публикуется в известных журналах. Полотна Марко Грасси достаточно велики, но не монументальны. Художник не пишет с фотографии, предпочитая живой диалог с натурой в своей мастерской. В его картинах нет такого вызова, как в работах выше упомянутых мастеров, но также прослеживается психоанализ. Время от времени Грасси дублирует некоторые позы и выражение лиц с полотен и фресок таких виртуозов, как Микеланджело.

Если вы решите искать информацию об этом художнике, будьте готовы к тому, что встретите на просторах интернета еще одного Марко Грасси, мастера более опытного и старше первого. Как ни странно, он тоже пишет в манере сюрреализма, но без гиперреализма. Поэтому мы не станем затрагивать его творчество.

Научившись совмещать методы гиперриализма и сюрреализма, современные художники создают работы, редко похожие на творения выходцев двух совершенно противоположных направлений в живописи.

Список используемых источников:

1. URL: kulturologia / <https://kulturologia.ru/blogs/060716/30302/>
2. URL: http://contemporary-artists.ru/Jeremy_Geddes.html
3. URL: <http://zefirka.net/2015/04/08/povsednevnyj-mir-glazami-mettyu-grabelski/>
4. URL: <http://art-assorty.ru/4018-till-rabus.html>
5. URL: <http://www.risunoc.com/2017/02/till-rabus.html>
6. URL: <https://cameralabs.org/8300-giperrealistichnye-kartiny-s-syurrealisticheskim-povorotom-khudozhnik-marko-grassi>
7. URL: <https://onedio.ru/news/25-kartin-marko-grassi-kotorye-neveroyatno-pohozhi-na-fotografii-11134>