

Искусствоведение

УДК 7.072.2+159.964

О.А. Путчева,

А.К. Молоткова

Путчева Ольга Анатольевна, кандидат искусствоведения, доцент Кубанского медицинского института (Краснодар, Буденновский проспект, 198), putcheva.olga@mail.ru

Молоткова Анна Константиновна, студентка Кубанского медицинского института (Краснодар, Буденновский пр-т, 198), putcheva.olga@mail.ru

ДИАЛЕКТИКА СОЗНАТЕЛЬНОГО И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ТВОРЧЕСТВЕ С. ДАЛИ

Работа посвящена попытке представить в качестве одной из основ творчества С. Дали диалектику сознательного и бессознательного, что приводит к выработке художником специфических методов.

Ключевые слова: диалектика сознательного и бессознательного, трансформация, «перспективное проявление», «зеркальная перспектива», «исчезающая реальность».

О. А. Putecheva,

А. К. Molotkova

Putecheva Olga Anatolyevna, PhD (art criticism), associate professor of "The Kuban medical institute" (198, Budennovskiy ave., Krasnodar), putcheva.olga@mail.ru

Molotkova Anna Konstantinovna, a student of the Kuban medical institute (198, Budennovskiy ave., Krasnodar), linnet@bk.ru

DIALECTICS OF THE CONSCIOUS AND THE UNCONSCIOUS IN CREATIVITY OF S. DALY

The work is devoted to an attempt to present the dialectic of the conscious and unconscious in the artist's psyche as one of the foundations of S.Dali's creativity, which leads to the development of specific methods of holography, disappearing reality, perspective manifestation similar to the mechanisms of rationalization, displacement, regression, sublimation of Freud.

Keywords: dialectic of the conscious and unconscious, transformation, "perspective manifestation", "mirror perspective", "disappearing reality".

Творчество одного из самых загадочных и непредсказуемых художников XX века С. Дали вобрало в себя многие духовные, художественные, идейные тенденции своего времени. Как ни один другой творец, он сумел выразить бессознательное в его диалектике и связи с реальностью. Одной из задач современного искусства была возможность оттолкнуться от реалистических образов действительности, уйти как можно дальше в неизведанное, открыть новые горизонты художественного видения.

Цель данной работы – показать диалектику сознательного и бессознательного как одну из возможных основ творчества С. Дали.

Задачи:

а) указать на параллели в видении и осознании мира двумя мыслителями – С. Дали и З. Фрейдом;

б) выявить методы в творчестве С. Дали, навеянные идеями З. Фрейда;

в) дать собственное представление о содержании некоторых работ и их скрытых планах.

Наиболее важным положением З. Фрейда, оказавшим влияние на искусство XX века, было его динамическое видение, сложные

взаимодействия сознательной и бессознательной областей, понимание психики как диалектического процесса столкновения противоположных сил. Введя в интеллектуальную сферу тему сексуального влечения, ранее находившуюся под запретом, он тем самым сделал необратимый поворот к вседозволенности. Будучи ранее завуалированной, идея определяющей роли интимной жизни человека получает свое яркое звучание в творчестве самых знаменитых художников XX века, одним из которых является Сальвадор Дали.

Именно благодаря З. Фрейду художники стали черпать вдохновение не в реалистических образах, а в тайниках души, снах, переходных состояниях между бодрствованием и сном. Подсознание открывает фантастические образы, ассоциативно связанные с действительностью. Комплексы, открытые З. Фрейдом, – комплекс Эдипа, комплекс Электры; инцестуальные позывы расщепляют сознание, делают его разорванным, расслоенным. Можно предположить, что данные особенности были свойственны психике С. Дали. Анализ его картин может дать представление о сложных сдвигах сознания; его стилю свойственно наложение реальности и сверхреальности, разорванности, клочковатости. Можно сказать, что работы С. Дали – яркие иллюстрации к основным тезисам и идеям З. Фрейда. А концепция об определяющей роли либидо в работах С. Дали доказывается рядом исследователей, например, группой новосибирских ученых во главе с врачом-психотерапевтом И. Поперечным. Это становится очевидным при анализе символики Дали, в его подборе и столкновении образов, отдельных деталей. Энергией либидо пронизаны такие работы, как «Первые дни весны», «Озаренные удовольствия», «Призрак сексуальной привлекательности», «Рождение жидких желаний».

Так же как и З. Фрейд, Дали считает, что не в сознании или в разуме следует искать главную причину деятельности человека, а в области бессознательного. Отношение художника к ошибкам было сродни священному. «Никогда не пытайтесь исправлять их. Наоборот: их следует

рационализировать и обобщать. После чего станет возможным сублимировать их [1, с. 15]», – говорит Дали («Дневник одного гения»). А ведь это одна из самых общеизвестных идей фрейдизма: оговорки, описки, очитки и ослышки являются проявлением бессознательных желаний.

Эти глубины и пытался исследовать Сальвадор Дали. Для него связь между сознанием и бессознательным была бесспорна, и это можно увидеть практически в каждой его работе.

В картине «Постоянство памяти» (1931) на переднем плане мягкие часы – «символ нелинейного, субъективного времени, произвольно текущего и неравномерно заполняющего пространство. Трое часов на картине – это прошлое, настоящее и будущее. Твердые часы – символ объективного времени» [2, с. 38]. Растекшиеся часы – символ относительности и времени, и пространства. Море – это идеальное пространство для путешествий, «где время течет не с объективной скоростью, а в соответствии с внутренними ритмами сознания путешественника» [2, с. 38], по сути, вечность, недоступная нашему пониманию до тех пор, пока мы остаемся в мире материального.

Немаловажным фактором новаторства художника являются методы, также навеянные З. Фрейдом. Если З. Фрейд говорит о таких механизмах, как вытеснение, рационализация, регрессия, сублимация, то Дали принимает их на вооружение. Его работы строятся на столкновении сознательного и бессознательного, зримого и незримого, реалистического и фантастического, разрешенного и запрещенного, абсурдного и логичного. Картины Дали – кипящие, бурлящие инстинкты в действии, воплощение парадокса, роящиеся образы превращений, столкновений, вытеснений, наплывов.

Главное открытие Дали – разворачивающиеся на наших глазах живописные образы. Его картины – театральные, кинематографические представления, сфокусированные в открывающихся и исчезающих образах, всплывающих и погружающихся желаниях, в трансформациях, в растяжениях и сжатиях (образ Ленина). Это ощущение пластилина, резины,

плавающего сыра, эффекты объемной голографичности, а также возможность и попытка дать идею в движении, борьбе и диалектике. Его работы отражают пограничные состояния, колеблющиеся на острие ума и безумия, реальности и сверхреальности. Заостряя и скандализируя образы, он шокировал публику, утрируя невыразимое.

Дали неоднократно возвращался к теме исчезающей реальности, и в разные годы им были написаны такие картины, как «Испания», «Явление лица и вазы с фруктами на берегу моря», «Невольничий рынок с исчезновением бюста Вольтера», «Исчезающий образ». Особый метод, выработанный Дали в работах с исчезающими образами, можно назвать «перспективным проявлением» (термин авторов статьи).

Шедевром метаморфизма стала картина «Галлюциногенный тореадор» (1968–1970), представляющая зрителю непрерывное преобразование форм, символов, красок. Персонажи причудливо меняются ролями, причем сложно определить, кто кем окажется в следующий момент.

За этим с восхищением следит шестилетний мальчик – маленький Дали, взирая на многочисленные и такие разные образы Венеры Милосской, которые, как ни странно, являются слагаемыми в появлении на картине главного героя – тореадора: вторая справа Венера напоминает лицо тореро. Его глаз представлен в виде головы скульптуры, а нос – это тень ее груди. Темная складка на уровне живота напоминает изгиб губ.

Вытеснение означает произвольное устранение из сознания чувств, мыслей, стремлений к действию. Перемещаясь в область бессознательного, они продолжают мотивировать поведение, оказывают на него давление, переживаются в виде чувства трагичности совсем в духе З. Фрейда.

«Исчезающие образы» (1938) – парад метаморфоз. В данной работе автор превзошел свой пытливый талант эротомана.

Важной работой с использованием «спонтанного метода иррационального сознания», основанного на поясняющих «критических ассоциациях бредовых явлений», стала картина «Лебеди, отражающиеся в

виде слонов» (1937). Художник использует в своем творчестве метод свободных ассоциаций З. Фрейда. Картина представляет собой двойное изображение: метаморфоза лебедей в слонов вызывает ощущение галлюцинации. Лебеди причудливо сплетаются с сухими, старыми деревьями, в результате чего в воде отражаются слоны. Зеркальная поверхность – вход в другую реальность, другое измерение. На наш взгляд, эта работа дает основание ввести термин «зеркальная перспектива», что говорит об особом видении, утверждающем зеркальность реальности и сна. Аналогичные идеи развивал З. Фрейд.

Образам сна посвящено несколько работ. Одна из самых успешных его картин – «Сон» (1937). Еще одним поиском в этом направлении стала работа «Сновидение, вызванное полетом пчелы вокруг плода граната, за секунду до пробуждения» (1944).

С. Дали и З. Фрейд были знакомы. Художник портрет ученого, где черепу психоаналитика был придан вид улитки.

С. Дали – художник-философ, открывающий горизонты мышления XX века, дающий иллюстрации психологии, психоанализу, философии. Его картины процессуальны и динамичны, он постоянно обращается к теме рождения и умирания мира.

Основа теории Фрейда – мифология, что созвучно творчеству художника: Дали также строит свою собственную мифологию.

Список используемой литературы:

1. *Дали С.* Дневник одного гения. Кишинев, 1999.
2. *Алешин В.* 10 тайных символов, скрытых в самой известной картине Сальвадора Дали. URL: <http://vakin.livejournal.com>. С. 38.