Я.А. БРОННИКОВ
Аспирант Дальневосточного Федерального Университета
e-mail: jaguation@gmail.com

Y.A. BRONNIKOV
Post-graduate student of the Far Eastern Federal University
e-mail: jaguation@gmail.com

ВЛИЯНИЕ СТИЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖИВОПИСИ РЕНЕ МАГРИТТА НА СОВРЕМЕННЫЙ ФОТО-СЮРРЕАЛИЗМ

THE INFLUENCE OF THE STYLISTIC FEATURES OF RENE MAGRITTE'S PAINTING ON MODERN PHOTO-SURREALISM

Статья посвящена продолжению сюрреализма в современном искусстве, творчеству знаменитого художника-сюрреалиста Рене Магритта и его влиянию на современную цифровую фотографию. Производится сравнительный анализ стилевых и художественных приемов живописи Рене Магритта и работ современных фотохудожников, среди которых Томми Ингберг, Эрик Йохансон и Кристофер МакКинни.

The article is dedicated to the continuation of surrealism in contemporary art, the work of the famous surrealist artist Rene Magritte and its influence on contemporary digital photography. A comparative analysis of the style and art techniques of Rene Magritte's painting and the works of modern photo artists, including Tommy Ingberg, Eric Johansson and Christopher McKinney, is carried out.

Ключевые слова: сюрреализм, массюрреализм, живопись, фотография, фотоискусство, коллаж, современное искусство.
Keywords: surrealism, masssurrealism, painting, photography, photo art, collage, contemporary art.

Любое современное искусство испытывает на себе влияние более ранних течений, направлений и жанров. Отсылки к популярным течениям прошлого все чаще можно встретить в живописи, музыке и

кинематографе. Фотоискусство также не является исключением, а, скорее, наоборот — служит показательным примером цитирования одного вида искусства в другом. Благодаря развитию цифровой среды, фотографы получили возможность создавать и обрабатывать фотографии с помощью специализированных компьютерных программ, что открыло существенное поле для различного вида творчества.

Среди множества направлений в развитии современной фотографии особое место занимает сюрреализм. Сюрреализм является художественным направлением, возникшим во Франции после первой мировой войны [3, с. 298], и считается самым значительным, плодотворным и интернациональным движением [7, с. 12]. Несмотря на то, что развитие сюрреализма как самостоятельного течения завершилось к 1960-м годам, фундаментальные работы современных исследователей позволяют говорить о том, что влияние сюрреализма на различные виды искусства продолжается и по сей день. Среди наиболее значимых авторов, изучающих влияние сюрреализма на современное искусство, стоит отметить Джеймса Сихафера и его работу «Три эссе о массюреализме». Исследованию сюрреализма в отечественной литературе посвящены работы И.С.Куликовой, В.Мириамова, А.А.Смолина и многих других. Так, 1972 г. была опубликована книга Л.Г.Андреева «Сюрреализм» [1, с. 32], которая довольно подробно описывает философию художественного течения и биографии основных его представителей.

Однако, несмотря на большое количество исследований, связанных с сюрреализмом, недостаточно изучено явление использования художественных приемов сюрреализма в современном цифровом фотоискусстве.

Существует ряд современных авторов, создающих фотографии в стилистике сюрреализма. Под стилистикой в данном случае стоит понимать воспроизводимые в каждой работе однотипные формы, предметы и художественные приемы. Для данного исследования наибольший интерес представляет творчество Томми Ингберга, Эрика Йоханссона и Кристофера МакКинни. Взяв от сюрреалистов визуальную часть, современные фотографы, пренебрегая сюрреалистической философией бессознательного, создают загадочные и парадоксальные сюжеты, с заранее продуманной идеей.

Целью данной статьи является выявление художественных приемов живописи Рене Магритта в творчестве современных фотохудожников.

Важным является поиск наиболее ярких стилистических приемов, присущих живописи Рене Магритта, и выявление современных фотохудожников, работающих в стилистике сюрреализма. Также планируется проведение сравнительного анализа стилистических приемов творчества Магритта и работ современных фотографов.

Рис. 1. Рене Магритт. Вероломство образов

Рене Магритт — один из ключевых художников французского сюрреализма, который, не причисляя себя к этому направлению, использовал отдельные его элементы. Попав в круг общения сюрреалистов, Магритт не поддался сильному его влиянию, как многие другие художники. Сам художник протестовал против приобщения себя к сюрреалистам, но позволял толковать свое творчество как «магический реализм» [2, с. 9]. Работы Рене Магритта скорее направлены на постановку неразрешимой задачи, ребуса, заставляющего задуматься над важными вопросами бытия и восприятия. Так, например, широкую известность получил цикл работ, на которых изображен некий предмет, но подпись под ним отрицает суть изображенного предмета. Такой прием можно заметить на картине «Вероломство образов», в сюжете которой изображена курительная трубка, а под ней располагается надпись «Это не трубка» (рис. 1).

Отличительной особенностью в работах художника является «несюрреалистическое» изображения предметов. Их форма практически никогда не искажалась, однако сочетание предметов, вместе с особой стилевой подачей, производит на зрителя особый эффект. Особое внимание Магритт уделял названиям своих картин. Они почти всегда, на первый взгляд, не связаны с изображенной сценой. Но именно в этом художник видел определенный смысл: название произведения должно направить зрителя именно в ту сторону, где кроется замысел автора.

Спустя десятилетия, изобразительные тенденции, ярко проявившиеся в творчестве Магритта, нашли отражение в творчестве многих фотохудожников. Одним из них является Томми Ингберг. Ингберг создает свои произведения, используя различные компьютерные технологии,

Рис. 2. Томми Ингберг. Hollow

Рис. 3. Рене Магритт. Сын человеческий

помогающие «собрать» несколько изображений в единый сюрреалистический коллаж. Влияние живописи Рене Магритта четко прослеживается практически во всех работах данного фотографа. Основным стилевым приемом в творчестве Ингберга является изображение человека, со скрытым или искаженным лицом, одетого в черный костюм со шляпой (рис. 2).

Часто рубашка, пиджак или шляпа изображаются отдельно, без участия в сюжете человека, но символизируя его, в совокупности с фрагментами растений. Все эти приемы часто можно встретить в картинах

Рис. 4. Томми Ингберг. Careful

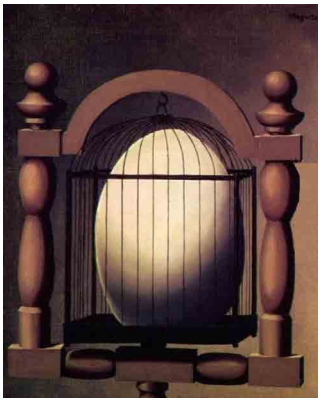

Рис. 5. Рене Магритт. Избирательные свойства

Магритта, одной из которых является «Сын человеческий» (рис. 3). Это знаменитое полотно явно послужило вдохновением для визуальной подачи многих работ Ингберга, однако посыл и атмосфера его фотографий носят совершенно иной характер.

Рис. 6. Рене Магритт. Влюбленные

В фотографиях Ингберга часто можно встретить сюжеты, в которых в качестве ключевого объекта выступает яйцо или яичная скорлупа. Как правило, вместе с яйцом на фотографии присутствуют части тела человека, одетого в черный костюм (рис. 4).

Если обратить внимание на размер яйца, можно заметить, что его размер весьма гиперболизирован. Такой же прием часто встречается и работах Рене Магритта. Например, на картине «Избирательные свойства» изображена клетка, внутри которой находится большое яйцо (рис. 5).

Но, несмотря на то, что Томми Ингберг заимствовал многие стилевые и сюжетные приемы у Рене Магритта, он сумел сохранить свой собственный стиль. Смысловая нагрузка и антураж работ Ингберга носят совершенно индивидуальный характер, и легко помогают узнать руку автора практически в любой фотографии.

В связи с тем, что творчество Рене Магритта достаточно обширно, различные стилевые приемы его живописи используются совершенно разными фотографами и художниками. Так, американский фотограф Кристофер МакКинни использует в своих работах один из самых узнаваемых приемов Рене Магритта в совершенно нетипичной манере. Магритт нередко изображал фигуры людей, покрытых тонкой тканью так, чтобы очертания их лиц были неузнаваемы. В большинстве работ тканью накрыта только голова изображаемого, как можно заметить на картине «Влюбленные» (рис. 6). Здесь Магритт запечатлевает страсть в интерьере, в другом варианте персонажи, уже по-другому одетые, изображены на фоне пейзажа, а позы их, положение их голов, нежно касающихся друг друга, рождают впечатление умиротворения, спокойствия

Рис. 7. Кристофер МакКинни. Пустота

Рис. 8. Кристофер МакКинни. Забери мою боль

Рис. 9. Рене Магритт. «Преодолевая пустоту»

[4, с. 25]. Именно этот прием, с использованием ткани как некой маски, решил использовать МакКинни, трансформируя его в фотографии жуткими сюжетами (рис. 7; рис. 8).

Если картины Магритта, на которых используется подобный прием, имеют скорее романтический характер, то фотографии Кристофера МакКинни явно изображают жестокость или холод. На его фотографиях часто присутствуют такие элементы, как виселица, а лица моделей передают ужас и страх.

Рис. 10. Эрик Йоханссон. Превыше всего

Рис. 11. Рене Магритт. Человеческий удел

В живописи Рене Магритта часто можно встретить реалистичные сюжеты с элементами «волшебства». Атмосфера и пейзажи в таких работах выполнены достаточно естественно, однако ключевые фигуры таких картин имеют «сказочное» искажение, элементы зрительного обмана или логические парадоксы. Примерами таких работ служат «Преодолевая пустоту» (рис. 9) и «Голос крови».

Рис. 12. Эрик Йоханссон. Сокрытие

Именно такой характер творчества Магритта заимствует большинство фотохудожников, работающих в стилистике сюрреализма. Одним из таких фотографов является Эрик Йоханссон, знаменитый своими сказочными пейзажами (рис. 10).

Стоит отметить, что в работах Эрика Йохансона природа и ее живописность занимают главенствующее место. Локации фотографий всегда демонстрируют красоту природы, дополняя ее сюрреалистическими элементами. То же самое можно сказать и о пейзажных работах Магритта. Однако отличительной чертой фотографий Йохансона является некая атмосфера волшебства и сказочности, заложенная в концепцию его работ, тогда как живопись Рене Магритта демонстрирует философские вопросы посредством приемов сюрреализма. Такое различие четко прослеживается при сравнении картины Магритта «Человеческий удел» (рис. 11) и одной из фотографий Йоханссона (рис. 12).

Несмотря на то, что каждый из рассмотренных фотохудожников имеет собственный уникальный стиль, влияние живописи Рене Магритта на их творчество очевидно. Это влияние заключается, скорее, не в тривиальном копировании приемов знаменитого художника, а есть тонкая отсылка в знак уважения, выражаемая великому мастеру. В связи с этим, можно сделать вывод, что сюрреализм как художественное направление остается актуальным явлением для современного искусства, дающим возможность фотографам и художникам новые пути для самореализации.

Список литературы:

1. *Андреев Л.Г.* Сюрреализм. — Москва: Гелиос, 2004. — 352 с.

2. *Гальцова Е.Д.* Сюрреализм и театр. К вопросу о театральной эстетике французского сюрреализма. — Москва: РГГУ, 2012. — 552 с.

3. *Гальцова Е.Д.* Творчество Андре Бретона как энциклопедия сюрреализма. — Москва: ИМЛИ РАН, 2019. — 351 с.

4. *Геташвили Н.В.* Рене Магритт. — Москва: Комсомольская правда Директ-Медиа, 2016. — 72 с.

5. *Каракаш Т.К., Мелик-Пашаев А.А.* В мире искусств. Словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства. — Москва: Искусство в школе, 2001. — 384 с.

6. *Смолин А.А.* Сюрреализм как квинтэссенция реального и сверхреального. — Красноярск, 2005. — 179 с.