

Сюрреализм — Lurkmore

«Сюрреализм — это перекресток чарующих сновидений, [алкоголя](#), [табака](#), [кокаина](#) и морфина. »

— Предисловие к первому номеру журнала «Сюрреалистическая революция»

Сюрреализм (фр. *surréalisme*) — направление в искусстве, порождённое компанией неординарных личностей, что повстречались нежданно-негаданно друг с другом в [Париже](#) 1920-х. Обычно, говоря сюрреализм, подразумевается [Дали](#). Но не вокруг одного него вертится это направление. За время его существования появилось немало годных и интересных художников — в меру безумных, в меру талантливых.

[Salvador Dali - Destino. Walt Disney \(2003\) HD1080](#)
Суть

Чего это за бред?

Однажды поэту [Аполлинеру](#) пришло в голову сочинить новое слово «сюрреализм». Вместе с ним основателем сего движения считают другого поэта, [Бретона](#), создавшего метод автоматического письма — ничем, даже логикой, не сдерживаемого бумагомарания,^[1] эдакой сознательной [шизофазии](#) «на скрижалях». В психиатрическом институте св. Дизье под Парижем Бретон старательно зарисовывал фантазии и сны местных пациентов-[шизофреников](#), не брезговал анализом детских снов и кошмаров.

Господа сюрреалисты мечтали ни много ни мало как о максимально раскрепощённом творчестве, свободном от всяких догм и правил, как в [дадаизме](#). Страстно фанатели от дядюшки [Фрейда](#) и его теорий, верили, что наилучший материал для творчества дают сновидения. Но реальность внесла свои коррективы — все сюрреалисты с самого начала друг с другом срались, чей сюр круче и кто из них лучше понимает эту идею, исключали друг друга из компании и страдали прочим [писькомерством](#).

Если коротко, то правила работы сюрреалистов сводились к:

- Расслабься и отпусти свои мысли.
- Доверься подсознанию и присмотришься к образам, что оно тебе посылает.
- А теперь бегом бери бумагу и записывай всё увиденное таким образом.

В результате получалось что-то такое:

Оно не похоже на палец,

а похоже на пёрышко битого стеклышка Оно не похоже на нечто съедобное, а похоже на съеденное Оно не похоже на пустое кресло, а похоже на старуху, что роется в куче камней Оно не похоже на груды камней, а похоже на устье реки, куда приливом сносит отбросы Оно не похоже на палец, а похоже на пёрышко с выбитым зубом Промежутки между камнями тоже из камня Оно не похоже на револьвер, а похоже на вувльву Оно не похоже на вувльву живую, а похоже на мертвую
ПРОЧЬ ВАШИ ГРЯЗНЫЕ ЛАПЫ С МОИХ ДРУЗЕЙ КЛАДИТЕ ИХ НА СВОИХ ШЛЮХ ИЛИ НА СЕБЯ САМИХ ТОЛЬКО ПРОЧЬ ОТ МОИХ ДРУЗЕЙ

— [Сюрреалистические стишки](#)

Бытует мнение, что без применения веществ такое творчество просто невозможно. Но это миф — упоротый художник не станет талантливым, если он не был им до принятия дозы или косяка. Пытаясь получить прямой доступ к глубинам бессознательного, сюрреалисты создавали свои работы под воздействием алкоголя, наркотиков, гипноза, голода. Они перепробовали многое, но [вещества](#) не давали нужного эффекта, на что многие потом жаловались, а вот гипноз и голодание очень хвалили. Сновидения, галлюцинации, бред — они [знали толк](#) в поисках годного источника вдохновения.

Сюрреалисты очень быстро стали популярными в Европе и США ещё до Второй Мировой. Вначале даже пытались дружить с местными комуняками, уверяя их, что тоже участвуют в разрушении капитализма и приближении бесклассового общества, что не мешало им продавать свои работы капиталистам за весьма кругленькие суммы. Бретон люто и искренне фанател от [Троцкого](#), читал его книги и вообще считал Давыдыча эталонным революционером. Выставки сюрреалистов быстро стали местом, где собирались тогдашние публичные тролли, любители погалдеть о политике и эпатажные личности, жаждавшие внимания публики. Гитлер, конечно, не одобрял и презирал это направление, но переловить [аффтаров](#) и сжечь их всех вместе с картинами так и не успел — большинство свалило за океан, подальше от бесноватого австрияка.

Бретон, собственно

Вот эти ребята во всем и виноваты

[Ханс Беллмер](#), в годы власти австрийского художника в противовес официальному [искусству Рейха](#) создал фотоцикл с изуродованными куклами юных девочек и подпольно его опубликовал. Ханс мастерил женские манекены с отчётливыми сосками, губами и вагинами, фотографировал их в непристойных позах в публичных местах и спальнях, что не могло не вызвать вопросов. Нацистская гегня, конечно, его вычислила, причислила к дегенеративным художникам и заставила свалить за бугор^[2].

Сюрреализм негусто, но был представлен и в кино. Зрители поначалу негодовали и готовы были блевать от первого творчества дуэта [Бунюэля-Дали](#) — [Андалузского пса](#). Интерес к сюрю проявлял даже [Волт Дисней](#) в попытках сотрудничества с тем же вездесущим усатым Сальвадором. В 1970-е в тему влился и маэстро [Линч](#) со своими [головами-ластиками](#).

С 1970-х неожиданно на передовой сюрю оказались чехи и лично [Шванкмайер](#). Вот тут-то и расцвели параноидальные сюжеты, невысказанные применения банальных [бытовых предметов в анимации](#) и прочий праздник подсознания. Чехи явно игнорили неодобрение сюрреализма из Москвы, что дало им серьёзные бонусы в международных кино и анимационных фестивалях. К тому же чех Шванкмайер — автор альбомов с [такими монстрами](#) и [HEX](#), что позавидовал бы сам [Гигер](#).

Кроме того, сюрреализм — это не только живопись/кино, но и литература. Помимо уже упоминавшегося Гийома Аполлинера, впоследствии ставшего одним из многочисленных соавторов [БГ](#) ^[3], из недр сюрреализма вышли поэт-сценарист Жак Превьер, известный также как автор множества текстов песен Ива Монтана, и автор мегадоставляющего романа «Зази в метро» Раймон Кено: юная лоли мечтает покататься на парижском метро и мечтается по городу Эйфелевой башни в компании дядюшки, любящего [поплясать в кабаре в женском прикиде](#). Фильм режиссёра Луи Маля, к слову, доставляет не меньше. Ну и не забудем Бориса «Пена Дней» Виана с его многочисленными языковыми сюрпризами, видными даже в переводах.

О самом распиаренном сюрреалисте можно почитать [ТАМ](#). Здесь же обратим внимание на нижеследующих господ.

Люди с кистью в руке

Магритт

«— Что такое сюрреализм?

— Это кукушкино яйцо в чужом гнезде.

»

— Диалог Бретона и Магритта

Рене Магритт — бельгиец, начинавший как рекламщик и дизайнер обоев. В детстве любил гулять по старым кладбищам с соседской девочкой, где и наткнулся на человека с мольбертом, рисовавшего старые склепы ^[1]. Мальца эта встреча зацепила, и он решил стать художником.

Прибился к тусовке сюрреалистов скорее от отчаяния, в поисках поддержки — его работы не пользовались популярностью, заставляя Рене сомневаться в выборе профессии. Хотя Магритт, в отличие от всех сюрреалистов, презирал психоанализ и советовал не искать смысл там, где его нет. В конце концов, за это «кошунство» Андре Бретон публично исключил Магритта из своей организации, но Рене не сильно расстроился. А спустя несколько лет тот же Бретон, почуяв, что Магритт набирает популярность в мире, попросил его вернуться.

Магритт никак не походил на художника внешне. Терпеть не мог эпатаж и пафос, ходил в строгом костюме, словно джентельмен из Лондона. Коллеги над ним неустанно стебались.

— Рене, ты действительно художник? — спрашивали они.

— Вас удивляет, что у меня в доме чисто? А вам известно, что краска должна попадать на полотно, а не на ковер? — невозмутимо отвечал он. Журналиги были недовольны — в отличие от Дали Магритт выглядел скучным бюргером и никаких скандалов и интриг из его жизни было не выжать, хоть убей.

Невозмутимые картины, с невозмутимыми яблоками и котелками на невозмутимых фонах. Ныне святыня и гений вся Бельгии.^[2] ^[3]. Имеется также [кошерный музей](#) нестандартного экстерьера.

Ив Танги, один из художников

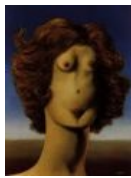
Ив Танги, один из художников

Одна из кукол Балмера

Одна из кукол Балмера

Одна из самых знаменитых работ

Фирменный стиль Магритта - шляпы, пальто и яблоки

Кто, кто... Орел в пальто!

В живую

Творчество фанатов

Котелок-сумочка

Миро

Сюрреализм ударил в мозг не одному испанцу Дали. Параллельно с ним стал известен ещё один его соотечественник — каталонец Хуан Миро. Но то, что у него получалось, было куда сложнее осилить с первого раза, чем работы Дали. Миро остановился где-то на границе абстракции. Хотя немного понять, что, собственно, изображено на его полотнах, можно только из названия и с серьезным разгоном зрительской фантазии. Человек, не знающий, что смотрит на картину сюрреалиста, может легко принять ее за холсты-заготовки, за **ар-брют** или за детские каракули, где ребенок точно знает, что он изобразил, но взрослый с большим трудом понимает, что там.

Миро терпеть не мог никакого планирования, хождений на работу вовремя, и вёл себя как типичный представитель художественной тусовки Парижа. И не беда, что жрать нормально можно было лишь раз в неделю, а остальное время давиться только финиками, зато художник считал себя свободным и счастливым. В мастерской было свалено несколько уютненьких мешков, на которых всегда могли проспать его друзья после очередной бурной попойки. Затем всё, конечно, устаканилось, как только сюр стал модным и стильным течением, принеся неплохие дивиденды.

Найди голову каталонского крестьянина

Портрет... женский

Женщина и птица в лунном свете. Нет, правда!

Эрнст

Но не тот, что **Константин**, а тот, что Макс.

Свой путь к глубинам подсознания начал еще в тусовке дадаистов и как дядюшка **Швиттерс** делал безумные аппликации из мусора, старых журналов, плакатов. Затем начал издеваться над классическими образами и иллюстрациями. Чтобы понять, ЧТО именно придумал Эрнст, нужно на это один раз посмотреть «**Стобезголовая женщина**» и «**Неделя доброты, или 7 главных элементов**» **Зеркало**. Увлечения оккультизмом привели к тому, что Эрнст стал общаться с неким ангелом-хранителем, не стесняясь окружающих.

Эрнст в бесконечных поисках нового способа творчества придумал фроттаж — бумажный лист он клал на рельефную, неровную поверхность, затем натирал графитом. Получалось случайное и неожиданное **рандомное** изображение. Кроме того, сюрреалисты использовали другие виды случайного получения рисунка — например копчение, в результате от копоти свечи на бумаге оставалась пятна. Кляксы, пятна от туши, чернил, жир

бутербродов, все шло в дело и впоследствии дорабатывалось.

Макс не стеснялся использовать своеобразное первичное сырье для своих работ — иллюстрации к бульварному французскому чтиву — любовным и криминальным романам, детективам. Скупал такие дешевые издания чемоданами, улучшая свое настроение и настроение книготорговцев. Помимо «бульварщины» в дело также шли анатомические и ботанические атласы.

Оскорбление
чувств верующих

НEX из недр
подсознания
Эрнста

Целебес или
слоноподобие
слона

Несчастные
рабы, да
здравствует
революция!

Бексиньский

«...посмотрела картины и мне стало страшно за художника..что же у него в голове творилось если он такие вещи рисовал... »

— Типичная реакция юзера на картины Здислава

Польского художника Бексиньского иногда сравнивают с Гигером за мрачность, монстрянность и абсолютную безысходность картин. Неподготовленного человека может ввести в ступор и шок. Никаких названий своим работам автор не давал, перекладывая этот труд на организаторов выставок и зрителей. Бексиньский никогда не рисовал обложки для метал-команд — но это не помешало ему стать немаленьким культом среди **металистов**, мрачных блэкарей и депрессивных думеров, ругулярно ворующих картины автора для своих обложек и буклетов.

Несмотря на это в жизни сей пан оставался добродушным, застенчивым и милым человеком, что не убергло его от ножа 17-летнего соседа по дому, решившего прикончить старичка художника из-за того, что тот не дал в долг денег. Есть версия, что пацан прирезал художника вместе со своими подельниками, такими же малолетними долбоебами. Семнадцать ударов ножом и выдающимся сюрреалистом стало меньше. Сэд, бат тру.

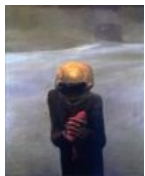
Годная галерея.Торрент. Интервью.

Крипта по-польски

Некроморфы?

Страшно?

Хедкраб?

Тем временем в США

Отдельно стоит остановиться на том, что стало с сюрреализмом, как только он упал на почву чисто американских художников. Здесь сюр переформатировался в Магический реализм — сюр, возвращенный на американской земле, заточенный под вкус американского зрителя. Здесь он получился куда более сатиричным, с карикатурностью и налетом явной провокации.

Американец Пол Кадмус [4], скандалист, тролль и любитель мужчин был лидером сюр-тусовки Нью-Йорка. Свой кусок славы он заработал наглым и тролльским творчеством. На дворе были 1930-е и нравы в Америке царили куда как более чопорные: с сегрегацией, пристальным слезением за моралью, набожностью, семейными ценностями и непогрешимым поцреотизмом. Изобразив на картине *The Fleet's In!* (Моряки на берегу!) бухих и уродливых морячков, гордость звездно-полосатой нации, в компании шлюх, Кадмус навлек на себя гнев высшего командования ВМС США, а чиновники, усмотрев пропаганду гомосексуальных связей, принялись методично травить автора и заводить судебные тяжбы.

Забавно то, что эта картина, арестованная благодаря связям возмущенного адмирала, висела не где-нибудь, а в министерстве ВМС, а затем в доме у двоюродного брата президента Франклина Рузвельта, и наконец до 1980-х она украшала один из элитных клубов Вашингтона, пока ее через суды не вытащили адвокаты. Но такая шумиха лишь сделала художника и его тусовку куда более известной. После Второй Мировой слава Кадмуса пошла на убыль. Ведь к началу 50-х поменялись художественные вкусы, и в американском искусстве главенствующее место стала занимать абстрактная живопись, а чуть позже модным стал поп-арт.

Нынче

«Изысканный труп выпьет молодое вино»

— Из игры «Великолепный труп», в которую играли сюрреалисты

Полная коммерциализация направления наступила чуть ли не сразу и во многом благодаря Сальвадору, которого остальные сюрреалисты люто ненавидели за необузданную игру на публику и огромные деньги, заработанные им. Перед тем как порвать с тусовкой, Дали сказал: «Сюрреализм — это я!», а затем назначил Эрнста Фукса своим «преемником на Земле». Для большинства из художников Сальвадор стал чем-то вроде Киркорова, попсой, предавшей прекрасные идеалы движения. Бретон, уже будучи стариком, люто раздражался на молодежь, что примкнула к сюрреализму поздно и ни хрена не понимала в глубоких идеях основателей движения.

Любое популярное культурное явление рано или поздно скатывается или к полной коммерциализации или чахнет и дохнет, как никому не нужное старье. Сюр постигла участь первого варианта. Теперь, в XXI веке, сюрреализм давно уже не мается подсознательной хуетой, а делает бизнес, зарабатывает деньги, спекулируя на старых принципах и на интересе публики к странным картинкам. Много денег, но мало свежих идей? Не беда. Ведь у нас есть неосюрреализм и прочие как бы направления, которые так отлично можно распиарить и грамотно подать публике.

Igor' Morski

Дуэт Прощай, молодость! - Сюрреализм
Сюрреализма больше нет

<https://www.youtube.com/watch?v=7eyu9SVnTL4>
Совковый мульт с обилием сабжа «Халиф-аист». «Мута-бор!»

С другой стороны, если вооружиться гуглом и окунуться в пахучие омуты современного искусства, можно проследить изменения сюра. С глобализацией и интернетом этот жанр как любое культурное явление размывается и подвергается мутациям в разы быстрее, чем 40-60 лет назад. Что даже хорошо — быстрее поступает свежая кровь новых идей, хотя с не меньшей скоростью всплывает тенденциозный кич. Современным дитём сюра и поп-арта можно обозвать поп-сюрреализм, ярким представителем которого является дядюшка Тодд Шорп, нашедший свой стиль в изображении популярных мультперсонажей в весьма наркоманских ситуациях с элементами насилия, мульт-гуро и прочих гурманств.

Эксперты и знатоки даже спорят, можно ли считать поп-сюр и lowbrow art одним и тем же направлением. Хотя теперь, с размытостью жанров, границ и мнений, этот вопрос скорее дело вкуса, чем необходимости. В Италии

неплохо расцвел сюр в [дизайне интерьеров](#).

Некоторые современные представители сюр достойны упоминания, даже если им все завидуют и ненавидят: [Рафал Олбински](#), [Михаил Хохлачев](#) — фанат Магритта, [Эрнст Фукс](#), [Сафронов](#), [Тэцуя Исида](#), чех [PETER GRIC \[5\]](#) и прочие.

И в завершение вспомним, как Бретон, словно издеваясь над [неуравновешенными школьниками](#) будущего и просто психами с оружием в руках, сказал:

«Самый простой сюрреалистический акт состоит в том, чтобы, взяв в руки револьвер, выйти на улицу и наудачу, насколько это возможно, стрелять по толпе. »

— «Второй манифест сюрреализма»

Сюрная галерея

Стандартный сюр под Дали из недр Девиантарга

Ничего не напоминает?

Alessandro Gatto

Известное фото Дали руки Филиппа Халсмана

еще Remedios Varo

Что-то, где-то, как-то

Remedios Varo.
«Создание птиц»

Фото-фейспалм

Todd Schorr

Плакат «Помогите Испании». Должен был мотивировать во время гражданской войны

Персонажи
Кадмуса почти
всегда бухие и
озабоченные

Морячки
Кадмуса —
гордость ВМФ
США

Школоподелие в
тему. [Источник](#).

Ман Рэй

Из фильма
Шванкмаера

Неосюрреализм
нашего времени

Большой
адронный
коллайдер —
Яцек Йерка

Leonora
Carrington

Claude Verlinde

См. также

- Дадаизм
- Современное искусство
- Гигер
- Иероним Босх
- Фоменко — как ни удивительно, он не только историк математик, но и художник-сюрреалист. [Смотреть](#) или [Торрентить](#).
- Ice-Pick Lodge
- The Hands Resist Him

Ссылки

- Сюрреализм или творчество душевнобольных? Сравни и угадай.
- Торрент с подборкой художественных журналов. О Хуане Миро № 125.
- Макс Эрнст. Серый кардинал сюрреализма.
- Чтиво о сюрре.
- Неплохая научная работа о сюрреализме.
- Джорджо де Кирико тоже сюрреалист.
- Польский сайт Бексиньского.
- Поп-сюрреализм.
- Поль Дельво и его торрент.
- Забытый сюрреалист Станислао Лепри.
- Приличный каталог картин Миро.
- Jean-Pierre Alaix и его сайт. Сюр по-французски.
- Еще Тэцуя Исида (1973—2005) (зеркало).
- Картины Кадмуса, один из отцов американского сюрра и магического реализма и еще.
- Куча картин, кадров из фильмов и фото чеха Шванкмаера на tumblr.
- Codex Seraphinianus (Кодекс Серафини).
- Мистика в кисти.
- «Пасека». Сюркино от русских авторов.

Примечания

1. ↑ В «Манифесте Сюрреализма» он писал: «Сюрреализм есть чистый физический автоматизм, посредством которого мы стремимся выразить в слове или в живописи истинную функцию мысли. Эта мысль продиктована полным отсутствием всяческого контроля со стороны рассудка и находится за пределами всех эстетических и моральных норм.»
2. ↑ Идеи Беллмера внезапно в 2000-х проросли в Японии — стоит посмотреть на дизайн роботов-кукол из аниме [Призрак в доспехах 2: Невинность](#).
3. ↑ строчка про мост Мирабо — это цитата, да

Арт

ASCII-арт Bayeux Tapestry Berserk Breakout Chris-chan Cyanide and Happiness DAHR Deadpool Drawhore Far Side Hokuto no Ken Homestuck Keep calm Lenore, the Cute Little Dead Girl Mai-chan's Daily Life Mariyumi Mega Milk NichtLustig Overconfident Alcoholic Polandball Punisher Sinfest Staredad The Boondocks The Hands Resist Him Transmetropolitan TrustoCorp Winged Doom X grab my Y X-Men Xkcd Алина 666 Американская готика Арт-группа «Война» Бобёр-извращенец Борис Вальехо Бэнкси Бэтмен Ван Гог Вася Ложкин Веб-комикс Витрувианский человек Вкладыши Вонни Гарфилд Гигер Глазунов Город грехов Граффити Дадаизм Джокер Джоконда Дорохедоро Дэвид Линч Дядя Сэм Жоан Корнелла Заштопик Заяц ПЦ Ива-а-н! Иван Грозный убивает своего сына Иероним Босх Комиксы Константин Васильев Копейкин Крик Кукрыниксы Лайт-граффити Лена Хейдиз Леонардо да Винчи Лесь Подервянский Лобанов Лубнин Лубок Люмбрикус Макото Синкай Манга Мангака-кун Маска Анонимуса Масленица Медведь и шлюха Мистер Вигглз Митьки Не болтай! Неми Нет! Ник Гуревич Никас Сафронов Ньорон Окна РОСТА Оэаки Пётр Павленский Пафос Пернилла Стальфельт Петрович Полголовы-тян Полный пока Поп-арт Постмодернизм Родина-мать Сальвадор Дали